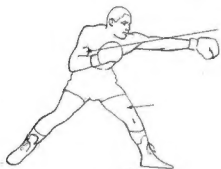

تعليم الرسم للمبتدئين

إبراهيم مزروق

تعليم الرسم للمبتدئين

إعداد
إبراهيم مرزوق

للطبوع والنشر والتوزيع

٧٦ شارع محمد فريد - النهضة -
مصر الجديدة - القاهرة
٦٣٧٩٨٣٣ - ٦٣٨٩٣٧٢ فاكس : ٦٣٨٠٤٨٣

اسم الكتاب

تعليم الرسم للمبتدئين

إعداد

إبراهيم مرسوق

تصميم الغلاف

إبراهيم محمد إبراهيم

رقم الإيداع

٢٠٠٤/٢٠٢٨٣

٩٧٧ - ٢٧١ - ٧١٣ - ١

جميع الحقوق محفوظة للنشر

لا يجوز طبع أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو اقتباس
أي جزء من الكتاب أو تخزينه بأي وسيلة ميكانيكية
أو إلكترونية بدون إذن كتابي مسبق من الناشر.

تطلب جميع مطبوعاتها من وكالة الوحيد بالملكة العربية السعودية

مكتبة الساعى للنشر والتوزيع

ص.ب. ١٦٩٠ الرياض ١١٥٢٢ - هاتف : ٤٢٥٣٣٦٨ - ٤٢٥١٩٢١ - فاكس : ٤٢٥٥٩٤٥

جدة - هاتف : ٥٠٢٢٠٨١ - ٥٠٢٢٠٩٥ - فاكس : ٥٠٢٤١٨٨

طبع بمطابع العيون الحديثة بالقاهرة ت. ٦١٠١٠١٣ فاكس : ٦١٠١٥٩٩

Web site : www.ibnsina-eg.com E-mail : info@ibnsina-eg.com

المقدمة

الرسم نوع من الكتابة يقرؤه الجميع .. المتعلم والامى .. ويفهمه كل إنسان مهما اختلفت الجنسيات والأوطان وتنوعت اللهجات ..

فالرسم لغة عالمية يعرفها الصغير والكبير ويتفاهم بها أى إنسان مهما كان ضعيفاً فى الرسم .. بدليل أن أى طفل صغير يمكنه أن يعبر بالرسم عما بخاطره قبل أن يعرف القراءة والكتابة .. والعلماء قد وصفوا الرسم بأنه لغة حية وكثيراً ما يفوق باقى اللغات الحية قوة وحياة .. لا لكونه مستمداً من الطبيعة مباشرة فحسب بل لأنه لم يستمد من الخطأ السمعى ومن تبليبل الألسنة واختلاف اللغات ..

والرسم يعتبر نقلاً لغوياً متريماً على عرش القلوب فى كل شعوب العالم .. ويعبر به كل فرد باختياره الشخصى ويدافع الحب .. فالرسم يصفى النفوس ويهذب الأخلاق ويزيد الشخص قيماً نبيلة وجميلة ..

ومن هنا جاءت فكرة كتابنا هذا .. فهو لتعليم أصول فن الرسم للمبتدئين .. وتقديم النماذج التى من خلالها يستطيعون أن يكتسبوا بعض الخبرة .. وقد اعتمدنا فى تقديم الرسوم الاستعانة بالعديد من المراجع لكى تتنوع الخطوط السهلة البسيطة .. ومنا من يفضل الخطوط الأكثر تعقيداً حتى يظهر من خلالها مهارته فى الرسم.

وقد قسمنا الكتاب إلى أجزاء متنوعة .. فهناك جزء خاص برسم الأشخاص، وآخر لكيفية رسم الحيوانات والطيور .. وجزء خاص بالألوان والتلوين .. وجزء يختص بالمنظور والظل والنور وبعض الأساسيات الضرورية لتعلم فن الرسم .. مع توضيح طرق الرسم المختلفة .. مع عرض العديد من النماذج لكل شئ نتكلم عنه حتى تكتمل الفائدة ويستطيع كل هاو تنمية موهبته .. فحاول عزيزى المبتدئ أن تتعلم الرسم خطوة خطوة كما هو موضح بكل بساطة فى صفحات كتابنا هذا ..

وأدعو للجميع بمحاولات ناجحة .. والله الموفق ..

ابراهيم مزروق

فن الرسم

الرسم فن جميل وكريم .. فلا يضمن بمواهبه على غيره من العلوم والفنون .. فهو يمد كتب اللغات والرياضة بالصور التوضيحية التي تساعد على تفهم قواعدها وقوانينها .. ويموّن مؤلفات العلوم والآداب بما يبسط شرح ما غمض منها .. ويدون مساعدة الرسم تكون بعض دروس التاريخ وغالبية الجغرافيا بدون فائدة لأن المتعلم إن لم يدرك للشئ شكله ولونه وتركيبه وتفاصيله يتخيله بشكل لا يمت إليه بصلة .. وهذا التخيل يخرج عن حقيقته ويفقده قيمته .. ولهذا عمدوا إلى التوضيح بالرسم حتى لا يظن الطالب أن المدن والأنهار في درس الجغرافيا هي نقط وخطوط يراها على الخريطة .. في حين أن الطالب في درس الرسم أو الأشغال يشكّكها بالتخطيط على الرمل أو على الورق ويمثلها بمنشار الآركت على الخشب ويجسّمها بالطين الأسواني والصلصال ويلونها بألوانها الطبيعية ثم يقدر حجمها ويدرس طباعها .. وأخيرًا يعرف موطنها في الجغرافيا وهكذا يمكنه أن يعمل بالجبس مرتفعات ووديان ومجاري مائية مطابقة لتضاريس الأنهار والبحار ثم يعرف في الجغرافيا أطوالها وطبيعة الأقاليم المحيطة بها .. وهذه المحاولات الفنية تربط الطالب بالعلوم وتربى إحساسه وتشحن ذهنه بمعلومات لا يحصل على ريعها لو اعتمد على الجغرافيا وحدها بدون فضل الرسم ذلك الذي لا يستأثر بمحاسنه وبأفضاله على بقية الفنون أيضا إذ يجيب مطالب المتصلين بهذه الفنون والمشتغلين بفروعها في الموسيقى والفناء ودراسة الشعر وما إلى ذلك لأنه أبرع عنوان لكل هذه الفنون .. فقواعد المنظور تشبه تقاعيل البحور في النظم والتحو في النشر

وغيره : ومسافات القرار والجواب فى التلحين .. وهكذا توافق ألوانه وتباينها تشبه انسجام الأنغام ونشازها .. هذا علاوة على أن فن الرسم يفوق فن التمثيل باتزانة فى التأثير مع روعته ، وفى جمال الأداء وبهجته وفى خلود التعبير .. لأن التمثيل يعبر بحركات وألفاظ ومناظير دقيقة لا تلبث أن تتلاشى بتلاشى مؤثراتها وتزول بزوال مكانها وزمانها .. أما الرسم فيدوم تعبيره بدوام الصور والاحتفاظ بالمناظر .. ولهذا عمدوا إلى تخليد التمثيل بالتصوير السينمائى .. وإن أمعنا النظر ودققنا فى المقارنة وجدنا أن الرسام والممثل يؤديان رسالة واحدة .. كل منهما يمثل للناس الموضوع المراد .. والثانى وإن كان يمثل للمتفرجين بصورته الحية الناطقة التى هى أرق من الصور الصامتة التى يرسمها الأول .. فهو فى الوقت نفسه يستخدم بدنه فى أداء التمثيل ويعرض ذاته أحياناً لإضحاك الناس فى حين أن الرسام يحفظ كرامته ويستخدم القلم أو الفرشاة كخادم مطيع لإرادة أنامله .. يوجهه كيفما شاء حينما يمثل المنظر المقصود .. ويمكنه بخطوطه أن يسخر بأبدان غيره يرسم الصور الكاريكاتيرية لها دون أن يعرض جسمه فى تمثيل هذه السخرية كما يفعل الممثل .. ويضاف إلى ذلك أن الرسام يمكنه أن يصور جميع ما فى الطبيعة من إنسان وحيوان ونبات وجماد ..

أما الممثل فدائرة تمثيله محدودة بالنسبة للرسم .. والرسم بأنواعه من هندسى وتصوير فوتوغرافى أو يدوى بالفرشاة أو القلم منظوراً كان أو من الذاكرة والخيال عمل لا يرهق الفكر ولا يتلف الصحة كالتأليف والشعر وبقية فنون الأدب .. ولا يحبس صاحبه على مسرح قد اكتظ الناس أمامه فأفسدوا الهواء بازدهامهم .. لأن هاوى الرسم له مطلق الحرية فى الرسم فى الهواء الطلق أو فى أى مكان يتناسب معه .. والرسم لا يتعب أعضاء الجسم ويهزلها كما تفعل بعض أنواع الفنون الحركية .. ولكنه يعد لمن

يزاوله الجلوس بين المناظر الجميلة ويهيئ له النزعات فى الخلوات ذات الهواء النقى والشمس المشرقة والهدوء المريح .. ولهذا ولغيره من الأسباب كان الرسم جديراً بكل عناية مادامت له هذه الفوائد وهو أكبر معين على تقدير الأشياء وما بها من جمال وتزويق أو اتساق وتنسيق .. وأقوى مساعد للنفوس على التعبير عما يجول بخلدها علاوة على أنه يقوّى القدرة العقلية كالتيخيل والتذكر والابتداع والملاحظة .. كما يرى فيها الطبع القويم والذوق السليم ويدعو إلى التحلى بجميل الخصال كاحترام الحرف والصناعات .. والتعاون مع الغير .. علاوة على كونه وسيلة من وسائل التعبير عن العواطف .. ويشجع الهاوى على التعبير عن الخواطر بطرق شتى وبخامات متنوعة .. ويمتعه بالسرور من جراء ما يبتكره من العمل ويمكنه من البحث والملاحظة بطريقة ناجحة .. ويدرّب يده على محاكاة ما يراه وما يدركه ويقدم الفرصة لذوى المواهب لأن يتخذوا مهنة الرسم كمستقبل لهم .. ولذا ينبغى أن نبث روح الفن فى سائر الناس بمباشرته وزيادته متاحفه وبتشجيع معارضه ليقدروا الفنون ولينصفوا المشتغلين بها .. وليقنوا الجمال فى صورة بهية أو لوحة بديعة أو أثاث حسن المنظر أو فى سماع صوت عذب أو قراءة قصيدة ممتعة وبذلك تنمو عندهم حاسة الجمال بما يحيط بهم من مناظر جميلة قد حولت حجراتهم إلى متحف للجمال وصارت مساكنهم بيئة للنعيم ..

وموهبة الرسم نعمة يهبها الله لبعض الأشخاص فيجب المحافظة عليها وتمييزها وابتكار لوحات تضيف لمحات ولسات جمالية وممتعة بصرية لكل من يراها ..

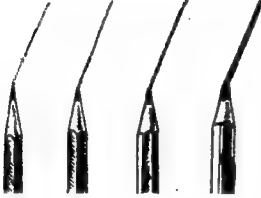
الأدوات والخامات

**** الأدوات المستخدمة في الرسم :**

■ لكل مرحلة من مراحل تعلم الرسم بعض الأدوات والخامات التي نستخدمها لإنجاز أعمالنا الفنية .. ومن خلال الصفحات القادمة سوف نتعرف على كافة هذه الأدوات سواء للرسم بالقلم الرصاص أو بالفحم أو بالريشة أو بالألوان المختلفة مثل الألوان المائية والألوان الزيتية والباستيل وغيرها .. حتى يتمكن كل هاو من استخدام الخامات التي يفضلها .. أو يستخدم عدة خامات حسب ما يفضله كل منا ..

**** قلم الرصاص :**

■ يعتبر القلم الرصاص هو أكثر الأدوات استخداماً في الرسم .. وقلم الرصاص نوعان .. قلم قاس يستعمل للخطوط الرفيعة والفاتحة .. وقلم طرى يستعمل للخطوط السمكية والفاتحة .. ولكل قلم

مواصفات وأرقام وحروف .. فمثلاً القلم (H) يعنى «قلم قاس» وهو مسلسل فى المساواة حتى إلى (6H) . والقلم (B) يعنى «قلم طرى» وهو مسلسل فى الطراوة حتى يصل إلى (6B) .. والقلم (HB) يعنى «قلم تتساوى فيه المساواة والطراوة».

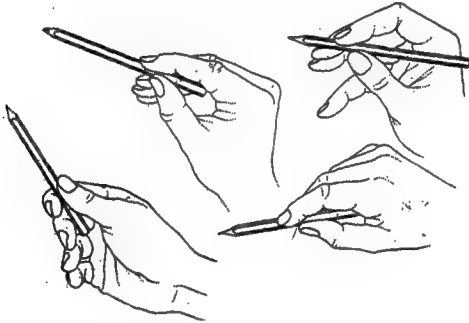
ونستعمل عادة قلم الرصاص مبرياً بواسطة شفرة حادة والأقلام المخصصة للرسم تكون عادة ذات رؤوس ناعمة تملأ خطوطاً رفيعة ومنظمة ويختلف نوع القلم بالنسبة لصلابته أو ليونته ..

فإننا حينما نكتب على ورقة ..
فقد نضغط بقوة أصابعنا على القلم
.. لكن في حالة الرسم فالوضع
يختلف .. فالرسم يكون بكل الذراع
وبكل اليد وليس بالأصابع فقط وعند
رسم الخطوط الأفقية أو العمودية

يجب أن يكون القلم ممدداً في راحة اليد .. ونستعمل عادة الأقلام اللينة
للظلال .. ويتم ذلك إما برسم خطوط أو بقع ومن ثم ندعكها بنعومة على
المساحة المجاورة للرسم بواسطة أصبع اليد أو بواسطة قطنة نقوم بلفها
على قلم الرسم أو نستعمل أصبع من اللباد ..

ويستحسن أن تكون اليد نظيفة حتى لا تتسخ الرسوم ..

وعند الانتهاء من عملية الرسم نمسك الورقة بحرص من أطرافها
ونضربها على المنضدة حتى نتخلص من بقايا الرصاص وحتى لا تتساقط
على الرسم ..

- يجب أن تكون الأقلام المستخدمة للرسم من النوع الجيد حتى لا تحبب الهاوى فى بداية هوايته .. وتصل به إلى اليأس والفشل .. ولذلك فإن الأقلام المناسبة قد تمنح المبتدئ نوعاً من الثقة تساعد على الاستمرار فى هوايته وإنتاج رسوم أكثر تميزاً .

.. وقلم الرصاص يعتبر الأكثر شعبية للرسم .. فهو رخيص الثمن ومتوفر فى جميع المحلات .. وأقلام الرصاص حالياً لا تحتوى على مادة الرصاص .. فهى مصنوعة من الجرافيت .. وقلم الرصاص أسهل الوسائل استعمالاً .. فحينما تقرر الرسم به لا تحتاج أكثر من القلم والورق وتبدأ فى الانطلاق وتنفيذ رسوماتك ..

- ولاستخدام قلم الرصاص يجب التعامل معه بخفة وبشكل دقيق ولا تضغط عليه عند التظليل ويجب استعمال الخطوط المائلة بجانب بعضها البعض .. ولتأكيد الظل يمكنك إعادة استعمال الخطوط الأدكن (الأغمق) فوق الأولى بقلم أكثر ليونة ليعطيك الظل الأغمق .. مع وضع نوع الورق المستخدم فى الاعتبار ..

- ويرجع الفرق بين قلم وآخر يعطى سواداً أشد إلى أن الأقلام القاسية من الفئة (H) تكون نسبة الصلصال فيها أكبر من نسبة الجرافيت .. لذلك فهى تعطى لوناً رمادياً ليس شديد السواد .. وفى أقلام الرصاص اللينة من الفئة (B) تكون نسبة الجرافيت أكبر من نسبة الصلصال لذلك فهى تعطى لوناً أشد سواداً .. وفى قلم الرصاص (HB) الذى يستخدم فى الكتابة تكون نسبة الصلصال والجرافيت متماثلة ويعطى لوناً معتدلاً ..

- ونصيحة لكل هاوٍ عندما يرسم فإنه لا يبدأ بقلم شديد القساوة مثل (6H) فالرسم به يشبه الرسم بالإبرة .. كذلك لا يجب أن يبدأ بالرسم بقلم شديد الليونة مثل (6B) فقد يلطخ الرسم ويفسده .. لذلك من المفيد جداً فى البداية أن يستخدم المبتدئ القلم (HB) ، (2H) .. فهذه الأقلام تعطى

السواد المعتدل الذى نحتاجه فى معظم الرسم دون أن تخشى التلطيح الأسود الخارج عن السيطرة.

- وعادة تستخدم أقلام الرصاص الصلبة الأكثر قساوة فى أعمال الرسم الهندسى على ورق الكالك حتى لا يتسخ الورق .. كما يستعمله المصورون الفوتوغرافيون فى عمل الرتوش على النيجاتيف .. أما الأقلام اللينة يزداد لون السواد فيها حتى يصبح فحمياً كلما تدرجنا فى الأرقام ولذلك نستعملها فى إعداد الكروكيات ..

- وتتوفر أقلام رصاص ملونة فى المكتبات بألوان كثيرة تعطى هذه الأقلام تأثيرات لونية جميلة لكن آثارها على الورق لا يمكن إزالتها بسهولة لذلك يجب استعمالها بحرص شديد .. وتصنع هذه الأقلام كما تصنع أقلام الرصاص العادية ، أى أن عنصر الجرافيت سيدخل فيها مع صبغة شمع من نوع خاص .. ونمومة هذا الشمع وصلابته هى التى تحدد نوعية القلم من جودة ورداءة .. ويدخل خشب الأرز الطرى فى صناعة الأقلام الممتازة .. لأنه يبرى بسهولة ويحافظ على اللون الذى بداخله .. ويلون بسهولة ووضوح أما الأنواع الأخرى الرديئة فهى تخدش الورقة وتلون بصعوبة وتنكسر.

وللتلوين بهذه الأقلام إمكانيات فنية محددة فهو لا يغطى مساحات كبيرة بل يعطينا خطوطاً كقلم الرصاص .. ولذلك ننصح باستعمالها فى رسومات اللوحات الصغيرة .. وقد يظن البعض أن أقلام الرصاص الملونة لم تصنع إلا للأطفال الذين يكمن فيهم حب الرسم .. ولكن هذا النوع من الأقلام له مكانته بين أدوات الفنان .. فقد تخصص كثير من الفنانين فى إنتاج لوحات بهذه الأقلام ، وقد صنعوا منها ما يضاهاى اللوحات المرسومة بالألوان الزيتية أو بالوان الجواش .. لأنها تشكل تأثيرات لونية جميلة أثناء تسجيل الفنان لمشهد حاز إعجابه ..

** قلم الفحم :

- عند الرسم بأقلام الفحم يفضل استعمال ورق مقوَّ محبب غير لامع حتى لا نخدش ورقة الرسم ..
ويستحسن استخدام الباستيل الأبيض لإضاءة بعض النقاط في الرسم ..
وبعد الانتهاء من الرسم بأقلام

الفحم أو الفحم الصوابع أو الفحم النباتي يجب استعمال مثبت رشاش للحفاظ على الفحم من الزوال ..
ويسمى (فيكساتيف) ويمكن استخدامه أيضاً لتثبيت الرسوم المرسومة بأقلام الرصاص .. ويجب عند عملية الرش ألاَّ نقرَّب القارورة كثيراً من ورقة الرسم حتى لا نبللها أو نلطمخها ، ومن ثم نترك الورقة لتجف ..

- وأقلام الفحم من الخامات سهلة الاستخدام كما أنها تعطى تأثيرات في الرسوم تبدو رائعة .. والبعض يستخدم أقلام الفحم في الرسوم التخطيطية في الرسم الزيتي ..

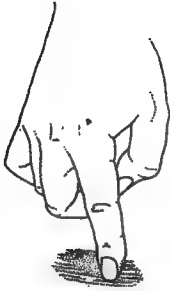

والفحم بكل أنواعه وسيلة
معبرة وحساسة .. ومن
الوسائل التي يمكن استعمالها
بصورة فعالة في إنتاج لوحة
خاصة .. كالسماء غير
الصفية أو الشمس المظلمة
بالغيوم .. وذلك بوضع كتل
من أقلام الفحم ثم محوها
بالإصبع لتعطي التأثير
اللازم.. أمّا عند رسم

الشمس الضبابية فيتم مسحها بمحاة خاصة تسمى (أستيكة فحم) وتكون
الأستيكة أو المحاة عديمة الفائدة إذا استخدمت بعد إضافة المثبت لأن
المثبت عبارة عن مادة صمغية وتكون عازلا ، وبذلك يصعب محو أى خط
من الرسم ..

- وأقلام الفحم إذا استخدمت بشكل جيد سوف تعطي نتائج عظيمة ..
فيجب أن تعرف عزيزي المبتدئ أن للرسم بالفحم متعة وسحر وقوة في
التعبير ..

- وتتنوع أقلام الفحم في درجات صلابتها أو ليونتها .. منها خشبي
كأقلام الرصاص ومنها أقلام الباستيل الأسطوانية ومنها ما هو مربع ..
وتحمل أقلام الفحم ماركات عديدة .. فقلم (كونته) الذي اكتشفته شركة
فرنسية في العصور المتأخرة وأطلقت عليه اسمها وهي أول من اكتشفت
أقلام الفحم فامتازت وتميزت بأقلامها عن بقية الشركات المنتجة ..
وترقيم أقلامها يحمل هذه الأرقام .. رقم (O) وهو قلم صلب ، ورقم (1)
وهو قلم عادي ، ورقم (2) وهو قلم لين ، ورقم (3) وهو أكثر ليونة .. ويوجد
نوع خاص من أقلام الفحم على شكل أقلام اسطوانية مغلفة بورق ..

أما الفحم الكريونى فهو نوع هش يستخدم عادة فى المحاولات المبدئية للمشروعات أو الكروكيات .. ويمكن تصنيعه فى المنزل بسهولة وذلك بحرق قطع صغيرة من الخشب حتى تصبح عمودى الكريون .. والفحم الكريونى يمكن إزالته أثناء العمل بالإصبع أو بقطعة قطن أو قماش لإصلاح الخطأ .. أما أقلام الفحم فلا يصلح معها ، سوى المحاة الخاصة .. وهى عبارة عن عجينة من المطاط يمكن تكييفها بين يديك وإزالة أدق اللمسات ..

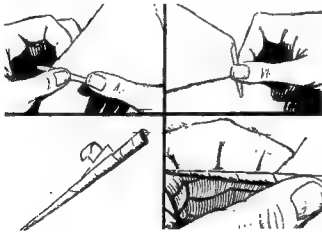

- وعند

الرسم بالفحم
يفضل استخدام

حمالة الفحم وهى أداة تشبه الكماشة .. لالتقاط الفحم وبوسطها حلقة لتصغير أو تكبير الفتحة وهى ليست ضرورية ..

- ويستخدم فى

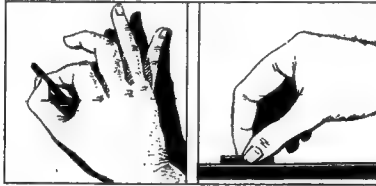
الرسم بالفحم
أسطوانات تسمى
(استمبه) وهى من الورق
الهش ذات لون رمادى
بشكل الأقلام المدببة إما
من طرف واحد أو من
الطرفين ويمكن بردها
بسلح حاد كما يبرى

القلم .. وهناك نوع آخر مصنوع من الجلد .. وتقيد هذه (الاستمبه) فى

علاج لمسات اللوحة المراد رسمها .. بأن
نخفف لون السواد أو يملء مساحته ..

- لاستخدام قطعة الفحم يجب ألا نضغط
عليها ونتركها تتساقط على الورق وهي لا
تمسك مثل القلم بل تمسك بقبضة اليد دون
الضغط على الأصابع .. ولا يضغط على
قطعة الفحم إلا إذا كنا نريد الحصول على
كثافة اللون الأسود ..

ويجب أيضاً إمساك الفحم بشكل مسطح إذا أردت ملء الفراغات ..
ويجب أن يكون وضعك أثناء الرسم مريحاً .. الذراع ممدودة .. واللوحة
بشكل عمودي لأن الفحم المتساقط أثناء الرسم سيسقط على الأرض فلا
تتسخ اللوحة ..

**** المححاة :**

تستخدم المححاة (الأستيكة) بكثرة في بداية التدريب على الرسم ..
وهي متوفرة بأحجام وأنواع عديدة .. ويفضل استعمال المححاة البلاستيكية
أو مححاة بيضاء كبيرة .. ويجب الانتباه عند استعمال المححاة الكبيرة حتى
لا تمحو أجزاء أخرى غير الأجزاء المراد معوها .. ولذلك يفضل عمل زاوية
حادة في المححاة واستعمالها وكذلك التأكد من نظافة المححاة.

- المحاة القاسية قد تسبب ضرراً للصورة المرسومة بقلم الرصاص ..
كما أن الورق الرديء لا يساعد المحاة على أداء وظيفتها .. فيتمزق أو
يتآكل لذلك ينبغي شراء المحاة الطرية الجيدة مهما كان ثمنها غالباً ..

- وهناك نوعان من المماحي الجيدة : النوع الأول ، وهو المصنوع من
مادة لدائية تفتت أثناء الاستعمال .. والنوع الثانى هو المصنوع على شكل
مجنية يمكن تكييفها بالأصابع فى أى شكل لإزالة أدق اللمسات كما يمكن
استخدامها لإظهار مساحات مكشوفة على الورق الأبيض تعبّر عن البقع
الأشد إضاءة فى الصورة ..

- يجب الانتباه أثناء شراء المحاة فقد تكون جافة من طول التخزين ..
ويمكننا تمييز جودة المحاة بالليونة .. فكلما كانت لينة كلما كانت جيدة ..
وفى الأسواق أنواع كثيرة أفضلها التى تحمل ماركة (فابركاستل) ،
(ستادلر) ، و(بلكان) ..

**** الورق :**

محاولات الرسم الأولى تكون على أوراق بيضاء ناعمة .. وبعد امتلاك
الثقة بالنفس نستطيع استعمال الورق (الكانسون) أو (الفابريانو) .. ولرسم
معينة نستطيع استعمال كرتون (البرسيتول) وهو نوع ناعم وطرى يستخدم
لتصميم الماكينات وأعمال الجرافيك .. ويتوافر ورق الكانسون بأحجام
متعددة وكذلك بألوان مختلفة .. ولذلك عند رسم الطبيعة نستعمل الورق
الملون .. وعند رسم الوجوه فإننا نستعمل الورق البنى أو الأحمر الفاتح لأنه
يعطى الوجه حرارة ولون بشرة الإنسان .. أما الورق المقوى فهو مغطى
بطبقة ناعمة من الجبس ويستعمل لأعمال الجرافيك وتصليح الرسم فيه
يتم بحك خفيف لطبقة الجبس وليس بواسطة المحاة مثل الورق العادى ..

- يوجد أيضاً أنواع من الورق ذى النتوءات أو الحبيبات .. وهنا يجب
الانتباه إلى أن نتوءات هذا الورق لا تتناسب مع كافة مواضيع الرسومات ..

فعند ملامستنا ورقة نشعر بأن لها وجهين مختلفين .. الأول ناعم ، والثاني خشن .. نرسم عادة على الوجه الناعم .. لكن فى بعض الأحيان نستعمل الوجه الخشن لإبراز النتوءات فى الرسم.

- أما إذا كان الورق من النوع المدهن أو الشحمى فإن الريشة أو قلم الحبر ينزلق دون أن يترك خطوطاً .. فى هذه الحالة نأخذ قطعة قطن مبللة بالسبيرتو ونمسح صفحة الورقة عدة مرات ، نتركها لتجف .. ومن ثم نستطيع البدء فى الرسم ..

- وفى حالة استخدام الريشة فى الرسم فيجب استعمال الورق المصقول .. ولكن علينا الانتباه إلى أن يكون الضغط على الورقة خفيفاً حتى لا تتشرب الورقة وتصبح الخطوط الرفيعة عريضة بعض الشيء ..

- عندما نرسم بالألوان المائية يجب استخدام أنواع سميكة من الورق بدرجات صقل معقولة .. ويجب ملاحظة أن الورق السميك ذا النوعية الممتازة مريح فى استعمال الألوان .. أما الورق الرقيق فهو يتكسر إذا رطب بالماء أكثر من اللزوم .. الأمر الذى يحمل العمل صعباً عليه .. ولتلافى ذلك يُشرب الورق بالماء البارد قبل الاستعمال ثم يوضع بعد التشريب منبسطاً على لوح مفرغ وتثبت أطرافه جيداً .. ويترك نحو ساعة أو أكثر حتى يجف ويصبح جاهزاً للرسم عليه بالفرشاة والحبر ..

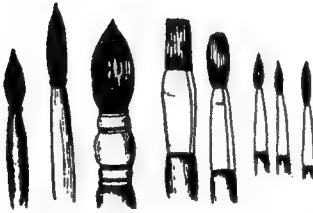
- وتختلف أسعار الورق حسب الوزن وحسب الألياف الخشبية التى يحتوى عليها .. والألياف القطنية هي التى تمنح لبعض أنواع الورق متانتها .. ومعظم الورق عولج كيميائياً لمنع الاصفرار وهذا تأمين جيد لأعمالك الفنية التى ترغب فى الاحتفاظ بها أطول فترة ممكنة .. واختيار الورق المناسب سوف تكتشفه بسرعة بالممارسة والخبرة .. بعد أن تختبر عدة أنواع من الورق.

- عند استخدام أقلام الرصاص القاسية يجب استعمال الورق المجزع

أو المحبب أو الورق الملون تلويناً خفيفاً فهي تعطى تأثيرات رائعة أكثر من الورق الناعم والأملس ..

- يجب أن نعرف أن الورق الرديء يضر أحياناً بالألوان أو بخطوط القلم.. فيستحسن اختيار نوع جيد من الورق حتى لو كان غالى الثمن حتى نحصل على نتائج مرضية وخاصة فى بداية الهواية ..

**** فرشاة الرسم :**

عرف الصينيون واليابانيون الفرشاة منذ قديم الزمن .. وهم الآن لا يستعملون تقريباً أى شيء غيرها حتى فى الكتابة .. وتصنع الفرشاة من شعر الثور والحصان والسمور أو فرو

السنجاب .. والفرشاة المستديرة مفيدة لرسم الخطوط أو وضع الألوان المتدرجة الصغيرة .. أما الفرشاة المسطحة فهي مفيدة لدهان المساحات العريضة ..

- يجب غسل الفرشاة بالماء والصابون بعد الاستعمال وتجفيفها بقطعة قماش ثم وضعها بشكل صحيح بحيث يكون شعر الفرشاة متساوياً .. فالفرشاة تلتف بسرعة إذا ترك اللون أو الحبر عليها ..

- تختلف أسعار ونوعيات الفرشاة كثيراً وأفضل فرشاة هى ما صنعت من شعر السمور وهى الأغلى ثمناً .. ويوجد نوع آخر أقل ثمناً مصنوع من شعر السمور الأحمر وهى تعمل بصورة مناسبة .. وغالباً سيكتشف الهوى أن الفرشاة التى تتلاءم مع أسلوبه هى الأنسب سواء كانت غالية أم رخيصة الثمن ..

- ولكى ترسم بالفرشاة فسوف تحتاج إلى فرشاة كثيفة ومرنة للأعمال الكبيرة .. ومجموعة من الفرش الصغيرة ، وتصلح الفرشاة الكبيرة للمء المساحات .. والصغيرة للتفاصيل الدقيقة .. ويجب أن يكون هناك فرشاة متوسطة الحجم لباقى الرسم ..

- بعض الفرش مصنوعة من النايلون الصافى وتستعمل على ورق الرسم بالألوان المائية .. وهى ممتازة للمء المساحات بالألوان.

- إذا كان لديك بعض الفرش القديمة التى فقدت بعض شعرها وأخذت شكلاً غريباً فلا تتخلص منها .. لأنها سوف تفيدك فى رسم القرو والريش للطيور والحيوانات .. وهى تغطى نتائج مذهشة ربما تفوق الفرشاة الجديدة ..

- إذا تركت الفرشاة مدة طويلة بدون عمل فيجب وضعها ضمن علبة فيها نفاطين لتحميها من العثة والحشرات.

- بعض أنواع الفرش رخيصة الثمن تتساقط منها الشعيرات أثناء الرسم وأحياناً تمتزج بألوان اللوحة

أو تكون غير متماسكة فتترك مساحات غير ملونة .. لذلك ننصح بشراء الأنواع الجيدة من الفرش .. والفرشاة الجيدة هى تلك الفرشاة التى إذا بللتها بالماء ثم ضغطتها بإصبعك تعود ثانية إلى وضعها الأول ..

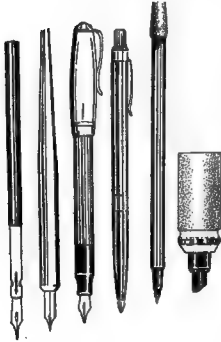
- استعمال الفرشاة العريضة أو الشبيهة بالمروحة يجنبك صعوبة التحرك فى التلوين .. وبمعنى آخر يمنحك القدرة على التلوين السريع .. أما الفرشاة المستديرة فهى مفيدة لتلوين المساحات الضيقة ..

- لضمان استمرار الفرشاة معك لفترة أطول يجب أن تلفها بقماش ناعم بعد الاستخدام وبعد غسلها جيداً بالماء الفاتر .. أو وضعها في كوب بحيث يكون رأسها إلى الأعلى حتى تحفظ شعر الفرشاة بوضعه المستقيم ..

** أقلام الرسم :

تستخدم أنواع كثيرة جداً في عملية الرسم .. فبخلاف قلم الرصاص وقلم الفحم يوجد قلم الحبر السائل .. وهو يحدث لمسات ألين من لمسات الريشة التي توضع في المحبرة .. كذلك يوجد قلم التحبير وميزة هذا القلم أنه يحدث خطوطاً باتساعات ثابتة سميكة أو رفيعة وهو يملأ بالحبر الذي يصب في الخزان ولا يسحب بالماسورة الماصة كما في قلم الحبر العادي ..

وهناك إبرة في السن المجوفة للقلم تتحكم في تدفق الحبر إلى الورقة وهذا السن يستبدل بأسنان أخرى وفقاً لحاجة الهاوى أو المبتدئ ..

وتنظيف هذه الأقلام بانتظام بالماء الساخن بعد الاستعمال هام جداً ، ويحافظ عليه أطول فترة ممكنة ..

- ومع أنواع الأقلام الخاصة بالرسم قلم الحبر الناشف ، وهو يحدث خطوطاً ميكانيكية تقريباً ، وهو رخيص الثمن

ومفيد للرسوم السريعة .. وفي الحبر الجاف أو الناشف يكون الحبر أكثر لزوجة من الحبر الذي يستعمل في القلم العادي .. وسريان هذا الحبر إلى الورقة يتحكم فيه بكرة معدنية موجودة في رأس القلم .. ويتوفر قلم الحبر الناشف بألوان كثيرة لكن الحبر يبهت لونه بمرور الزمن ..

- يوجد قلم آخر يصلح للرسم وهو القلم ذو الرأس الليفى وهو ينزلق بسهولة على الورق ويحدث خطوطاً بسماكات مختلفة .. وهو مفيد للرسم السريعة لكن الرأس يبلى بسرعة ..

- أيضاً من الأقلام الصالحة للرسم : القلم ذو الرأس اللبّادى .. وهو متوفر بأشكال مختلفة مستديرة ومنبسطة ومشطورة .. وهو مفيد أيضاً للرسم السريع أو لوضع العلامات على أعمال التصميم والزخرفة ..

** ريشة الرسم :

تُمسك ريشة الرسم بنفس الطريقة التى يمسك بها القلم .. نبلى الريشة من قارورة الحبر ونتخلص

من فضلات الحبر على الريشة باستعمال ورقة إضافية نضع عليها بعض نقاط الحبر من الريشة ..

وعند الرسم بالريشة يجب أن تكون اليد مرفوعة والخطوط تكون رفيعة أو غليظة وفقاً للضغط برفق أو بقوة على الورقة ..

- عند رسم أشكال فاتحة نرسم خطوطاً

متباعدة .. ولرسم أشكال داكنة نرسم خطوطاً متقاربة .. أما في حالة رسم الظلال فيفضل رسم مربعات أو منحرفات متقاربة ..

- الرسم بالريشة لا يسمح بأى تغيير أو تعديل .. لذلك يفضل استعمال قلم رصاص في البداية ، وعندما يأخذ الرسم شكله النهائى بعد التعديل نستطيع استخدام الريشة والحبر .. ويجب أن نعلم أن الحبر يجف بسرعة لدى ملامسته الهواء ، لذلك لا بد من إغلاق قارورة الحبر بعد استعمالها وإذا كان الحبر كثيفاً نستطيع تخفيفه بمزجه بقليل من الماء المغلى .. وبعد الانتهاء من الرسم علينا تنظيف الريشة بواسطة فوطة مبللة بالماء ..

- ويعتبر الصينيون واليابانيون رواداً في الرسم بالحبر باستخدام الريشة .. بهم يطلبون من أولادهم القيام بالتمارين لمدة عشر سنوات لاتقان الإمساك بالريشة بدقة ومهارة ..

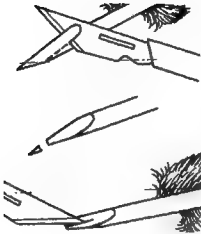

- الرسم بالريشة يتطلب أولاً اختيار نوعيتها أما مقياسها فيتعلق بمساحة الورقة التى نريد أن نرسم عليها ..

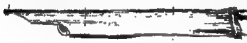
- والريش أنواع .. فهناك ريشة الخرائط وهى تحدث خطوطاً رفيعة وناعمة وهى ملائمة للتفاصيل الدقيقة والتظليل المتعارض المتسم بالدقة ..

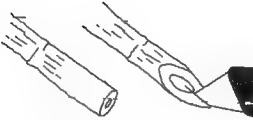
- الريشة الفولاذية المادية : وهى تحدث خطوطاً متنوعة طبقاً للزاوية التى تمسك بها والضغط الذى يمارس عليها ..

- ريشة الطائر : وهى كانت أداة الكتابة الأهم حتى تطوير الريشة الفولاذية فى القرن التاسع عشر .. وهى حساسة وليئة ومفيدة للرسم السريعة .. فإذا كان لديك ريشة أوز أو ريشة ديك رومى يمكنك أن تحضرها للعمل بسهولة .. أنت تحتاج فقط إلى سكين حادة لتقطع بها الريشة من طرفها بشكل منحرف ويطول ٢ سم ثم تشق الطرف من وسطه بنحو ٦ ملم وتشحذه بالعرض الذى ترغب فيه ..

- ريشة القصب : هى أقسى من ريشة الطائر وهى مفيدة للرسم السريعة وأى نوع من الحبر يناسبها ..

- ريشة الخيزران : وهى مفيدة للخطوط القوية وهى سهلة الاستعمال ..

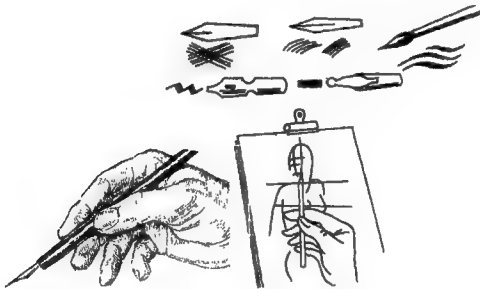
- إذا كان لديك قضيب خيزران

يمكنك أن تحضره للعمل بسهولة .. اقطع القضيب من فوق العقدة ثم اقطع طرفه بالسكين على شكل زاوية .. اقطع هذه الزاوية لتصنع منها سنًا .. ثم شق السن شقًا طوليًا لتصنع قناة للحبر ..

- يجب أن تختار الريشة المناسبة للوحة التى ترسمها .. الريشة المدببة تعلق بسطح الورقة .. فالقلم ذو النهاية الكروية أو قلم الحبر السائل أفيد فى هذا المجال لأنه ينساب بنعومة على السطح الخشن ..

- يوجد الآن في الأسواق كافة أنواع الريش المعدنية منها ما هو مدبب ومنها ما يشبه القلم الذي تكتب به .. ومنها ما يشكل برأسه دائرة .. ولك عزيزي الهاوي أن تختار الريشة التي ترتاح لها .. ويمكن استعمالها قلم التعبير الذي يستعمله المهندسون في بداية تعلمك الرسم بالأحبار .. فهذا القلم ذو ريش ذات أحجام وأرقام مختلفة تعطيك عرضاً للخط بحسب حاجتك وتعرف هذه الأقلام باسم (رايبدو جراف).

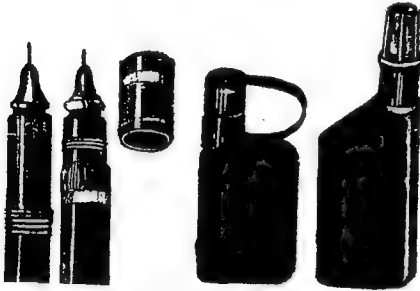

- وتحتاج عملية الرسم بالريشة إلى دقة متناهية وصبر طويل .. فليس كل من أمسك بالريشة يستطيع أن ينجز رسمة ناجحة .. فنجاحها يتوقف على صحة اللمسات ومقدار السمك والنعافة أو الثقل والخفة التي تعالج بها التأثيرات .. ولكي تحصل على النتائج الممتازة يجب الانتباه إلى طريقة إمساك الريشة حسب تعودك .. فهي تشبه إلى حد كبير إلى طريقة إمساك الفرشاة .. واترك الأصابع واليد حرة ليتوقف عليها غلط الخط ونعافته وذلك بمقدار الضغط من اليد على الريشة ..

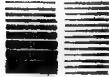
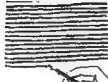
**** أجبار الرسم :**

يحتل الرسم بالحبر مكانة مرموقة ودرجة ممتازة بين ألوان الفنون، وذلك لسهولة عمله فى رسوم الكتب والقصص وإظهار التعابير فى الصحف والمجلات ..

وقد اهتم الإنسان به منذ القدم .. فالحضارات التى مرت عبر التاريخ تركت نماذج وبقايا لهذا الفن .. ولا يوجد رسام إلا وله فيه نصيب ..
فالعديد من الفنانين تركوا نماذج بالحبر تدل على ما لهذا الفن من حظوة فى نفوسهم أثناء دراساتهم للنماذج ..

- وحبر الرسم له أنواع مختلفة .. فمنه الأسود الصينى وقد سمي بذلك الاسم نسبة إلى صناعته فى الصين وهو ممتاز لا يتأثر بالماء بعد جفافه .. ومنه الأسود البلكان وهو يصنع فى ألمانيا ويعتبر من أجود الأصناف إلا أنه يتأثر بالماء .. ومنه الأسود الصينى الجاف وهو على شكل أصابع أو قطع مستطيلة يمكن إذابتها فى الماء والعمل بها .. ومنه الحبر الملون ويوجد أنواع كثيرة من الأحبار الصينية الملونة وهى شفافة ذات تأثيرات سحرية لا تزول بالماء .. ومنه الحبر الهندى المضاد للماء وهو يعطى لوناً أسود كثيفاً

يسمح برسم الخطوط
البالغة الدقة وإذا حل في
الماء المقطر أو المغلى يعطى
لونًا فاتحًا ذا نعومة فائقة
.. ومنه الحبر السائل أو
حبر الكتابة وهو يذوب
بسهولة في الماء ويعطى
درجات لونية أكثر تنوعًا ..

- يجب أن نعلم أن
الرسم بالأحبار من
التقنيات الصعبة بعض
الشيء على المبتدئ إذ أنه
يعتمد على استخدام الخط
والنقطة ، ويحدث عددًا لا

يحصى من خطوات البناء الفنى .. لذلك ينصح
بالتدريب لفترات طويلة على هذه التقنيات ..
والتقنية هي القدرة على أداء الأعمال الفنية
والحرفية بالمهارة اللازمة.

- ولرسم بالأحبار سواء باستخدام الريشة
أو الأقلام هناك بصورة عامة أسلوبان في
الرسم هما الأسلوب الخطى والأسلوب الظلى ..

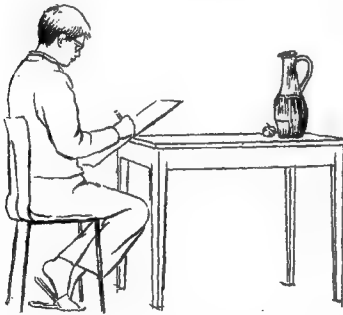

- يعتمد الأسلوب الخطى على رسم الأشكال مجردة من تأثير لعبة
الأضواء والظلال .. وهذا الأسلوب يتحقق إما بتخطيط الأشكال بقلم
رصاص قاس ، ومن ثم تحبيرها أو برسم الأشكال مباشرة من دون تخطيط
أولى بقلم رصاص ..

- يستخدم الأسلوب الظلى لنقل الدرجات اللونية من الموضوع المختار إلى ورقة الرسم .. وهذه الدرجات اللونية التي تتراوح بين الرمادى والأسود الفاحم تنقل بالنقط واللمسات الخفيفة أو بالخطوط المستقيمة المتوازية أو بالخطوط المتقابلة أو بالخريشات والبقع السوداء .. ومهما يكن الأسلوب المستخدم فى الرسم فإنه ينبغى المحافظة على تدفق الحبر بشكل متوازن من الريشة إلى الورقة وتطهير الريشة كلما علق فى طرفها فتات الورق .. وتطهيرها بالماء والصابون عند الانتهاء من العمل .. وسوف نشرح أساليب الرسم بالحبر بشيء من التفصيل خلال الصفحات القادمة.

** لوحة الرسم :

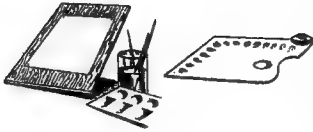
هى خشبة تصنع عادة من الخشب الماكس المضغوط وتكون سماكتها مناسبة وعرضها بين ٣٥ إلى ٤٠ سم وطولها من ٥٠ إلى ٦٠ سم وتسمى

(شاسية) والوضع المريح للوحة الرسم هى على الركبتين من جهة واسنادها على طرف منضدة أو مكتب من جهة أخرى .. وهى تستخدم لتثبيت ورقة الرسم عليها لتسهيل عملية الرسم وحتى تحافظ

على الورقة مفرودة ونظيفة وهى بديل مناسب للمبتدئ تعوضه عن حامل الرسم غالى الثمن ..

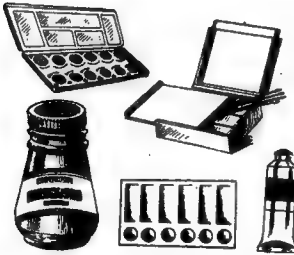
**** بالتة الرسم :**

تختلف شكل بالتة
الرسم فى الألوان الزيتية
عنها فى الألوان المائية
والجواش .. فى الألوان
الزيتية هى عبارة عن

قطعة خشب مستطيلة أو مستديرة مسطحة توضع عليها كتل الألوان .. أما
فى الألوان المائية فهى عبارة عن طبق للألوان بها بعض العيون الفائرة
توضع فيها الألوان السائلة .. وهى من البلاستيك أو المعدن أو الزجاج ..
وبالإمكان استعمال صحن من البيت تضع الألوان على حافته ليشكل
(بالتة).

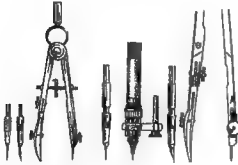
**** ألوان الرسم :**

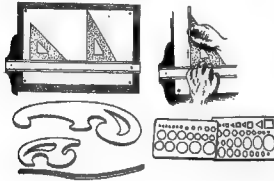
الألوان المستخدمة فى
الرسم عديدة .. فمنها
السائل ومنها الشفاف
ومنها الأقلام ومنها
الأصابع ومنها غليظ القوام
.. هالألوان السائلة مثل
الألوان المائية وألوان
الجواش .. والألوان
الشفافة مثل الايكولين

وألوان الزجاج .. والأقلام مثل الشمع والفلوماستر والألوان الخشبية ..
والأصابع مثل الطباشير والباستيل .. والألوان غليظة القوام مثل الألوان
الزيتية والأكرليك والألوان البلاستيكية ، وسوف نتعرض للألوان بالتفصيل
خلال الصفحات القادمة ..

- هناك أيضاً أدوات تعطينا خطوطاً ميكانيكية مثل الرايبدو جراف وأيضاً
الفرجار من أجل رسم الدائرة المتكاملة أو لمعرفة الأبعاد الحقيقية للرسم ..

- من الأدوات المهمة أثناء
عملية الرسم (المثلث) قائم
الزاوية والمسطرة العادية ،
كذلك المسطرة الخاصة برسم
الدوائر والخطوط المنحنية
وتسمى (استمبة دوائر) ..
كذلك المبراة أو مشحذة الأقلام
وهي شبيهة بالمبرد أو سلاح
حاد، وذلك لبرى الأقلام.

- سوف تحتاج لإتمام عملية
الرسم أو التلوين قطعة إسفنجة
لترطيب ورق الرسم ولتصحيح الأخطاء الناجمة عن التلوين المائى .. كذلك
قطعة من القماش المصنوع من القطن أو الكتان لتنظيف الفرشاة ..

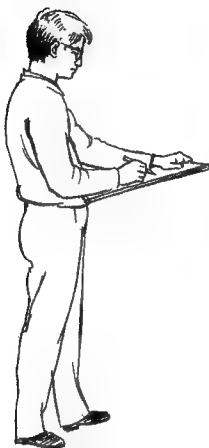
- كذلك سوف تحتاج إلى تراكيزة
خاصة لوضع الألوان والأدوات
والخامات بها ..

- يجب وجود وعاء من الخزف أو البلاستيك
لحفظ الماء أو لتنظيف الفرش من الألوان المنثورة
عليها .. أيضاً ورق مصمغ (سلوتيب) لشد الورقة على
لوحة الرسم .. وحقيبة من الجلد متعددة الطبقات
تضع فيها أدوات الرسم والتلوين أشياء خروجك للرسم
من الطبيعة ..

أساسيات فن الرسم

** الرسم فن يمكن تعلمه :

الرسم مثل أى حرفة يمكن تعلمه بسهولة .. بشرط أن نجتهد .. وهناك فروق شخصية بين كل شخص وآخر من ناحية الموهبة ، وهى التى تميز إنساناً عن غيره .. فإذا توافرت لدينا الرغبة والمتابعة والصبر يمكن أن نموض الجزء الخاص بالموهبة ..

فالرسامون الموهوبون بالفطرة نادرون .. والرسم عبارة عن مهنة وحرفة نتعلمها كسائر المهن والحرف .. ونستطيع مقارنة تعلم الرسم مع تعلم اللغات الأجنبية أو العزف على الآلات الموسيقية .. فالذين

قاموا بهذه الدراسات يتذكرون الساعات الطويلة التى أمضوها فى تكرار بعض المفردات من أجل استيعابها ..

إذن إتقان فن الرسم يتأتى من تكرار عملية الرسم والفترة اللازمة تختلف بطبيعة الحال من شخص لآخر حتى يمتلك مهارة فى اليد ومهارة فى العين ..

** كيف تبدأ الرسم ؟ ! :

عندما نفكر في البدء في
الرسم يجب أن يكون الوضع
عند الجلوس مريحاً .. أمام
طاولة أو أمام لوحة رسم
ناعمة ومضادة .. أن يكون
النصف الأعلى من الجسم
مستقيماً وكوع اليد يتركز
على طرف الطاولة ..

- عند رسم أى خط فإن
على العين أن ترى المكان
الذى سيصل إليه هذا

الخط .. فالخط

الواضح والدقيق

نرسمه بواسطة

مسطرة ونستعمله

لرسم الهندسى ،

أما الخط الحساس

ويستعمل للكروكى

فإنه يرسم عادة

بيد مرتفعة ..

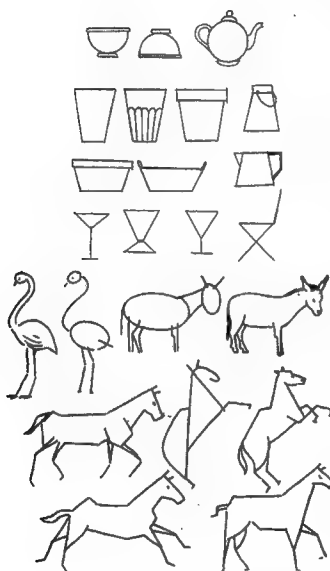
- عند تنفيذ أى

رسم نجد أنه مؤلف

من خطوط طويلة أو قصيرة ثابتة وناعمة وغير مرتجفة لذلك يجب القيام
بعدة تمارين لرسم خطوط بأطوال متعددة وباتجاهات مختلفة ، وسوف نرى
صعوبة فى رسم هذه الخطوط البدائية لذلك يفضل رسمها فى البداية
بقلم رصاص ، ومن ثم بالريشة أو الألوان ..

**** رسم الأشكال البسيطة :**

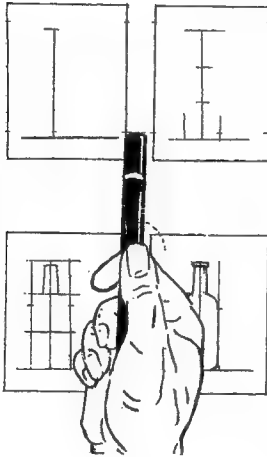
مراقبتنا الدقيقة
للأشياء المختلفة
تدلنا على أنها مؤلفة
من أشكال هندسية
بسيطة .. النوافذ
والبيوت والسيارات
والأكواب وغيرها
تشبه المريمات ..
الكرات والتفاح
والصحنون واللمبات
والساعات تشبه
الدائرة أو الشكل
البيضاوى .. الأشجار
وبعض الحيوانات
تشبه المثلثات ..
وهكذا القائمة طويلة
ومراقبتنا للطبيعة
تكشف لنا أشكال
الأشياء وفي بعض

الأحيان نجد أن الشيء مركب فى أكثر من شكل هندسى ..

■ ومع ملاحظة ما يحيط بنا يؤدي إلى الاستنتاجات التالية :

- وجه هادئ أو ناعس تكون معظم خطوطه الأساسية أفقية.
- نفس الوجه ولكن في حالة غضب يكون مركبًا من خطوط عمودية ..
- شخص منتصب أو شجرة أو عمود أو مسلة يعبر عنها بخطوط عمودية ، والخطوط العمودية تعبر عن الحياة ..
- الخطوط المائلة تعبر عن الحركة مثل شيء يسير على منحدر.
- إذن قبل القيام بعملية الرسم علينا ملاحظة الأشياء ، ومن ثم اكتشاف وتحديد أشكالها الهندسية حتى نستطيع بناءها في رسوماتنا ..

* الخطوات المتبعة لإعداد رسم :

معظم الأشياء التي تصادفنا متناسقة ومبنية حول محور .. إذن علينا إيجاد المحاور الأساسية للعنصر المراد رسمه ووضعه بكامله في ورقة الرسم كهذه الزجاجاة مثلاً ..

- التوازن بين الرسم والشكل الحقيقي يقتضى الاهتمام بالمسافات بين أطراف الزجاجاة وورقة الرسم ..

- تحديد عرض وارتفاع الشيء المراد رسمه يتطلب وضعه أولاً في شكله الهندسي البسيط ، ومن ثم نقوم بالخطوات التالية :

- مد الذراع اليمنى بشكل كامل والإمساك بقلم ..

- إغلاق عين ووضع القلم بشكل نرى فيه القلم والشئ المراد رسمه ومن ثم نقوم بتحريك إبهام اليد اليمنى على طول القلم لأخذ مقياس الشئ المراد رسمه ونحدد أولاً العرض ، ونحدد كم مرة يساوى الارتفاع ..

- لنعود إلى مثل الزجاجة وهى شكل متناسق .. فبعد إعداد المحور العمودى الموجود فى منتصف الزجاجة نستعمل الخطوات السابقة فنجد أن عرض الزجاجة يساوى ثلث طولها .. لذلك نقسم العرض إلى قسمين ونرسم المستطيل الذى يحتوى الزجاجة .. إذا اتبعنا هذه الطريقة علينا أن نحدد مكان بداية عرض الزجاجة ومن ثم طول وعرض عنق الزجاجة ..

- نلاحظ أن عرض الزجاجة يبدأ من ثلثى ارتفاعها فنضع خطاً على المحور ، ومن ثم نحدد العرض .. ونلاحظ أيضاً أن الزجاجة مؤلفة من مستطيلين متطابقين ..

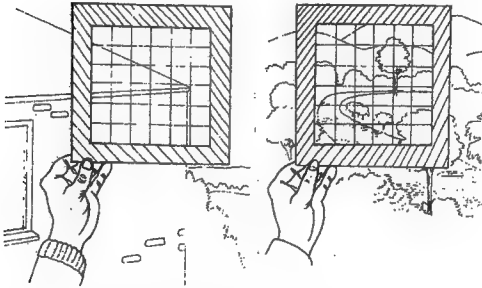
فى المرحلة الأخيرة نرسم الانحناءات الموجودة فى الزجاجة ..

**** التشكيل فى الرسم :**

ضع أمامك ثلاثة أشياء بأحجام مختلفة مثلاً زجاجة وقدرح وتفاحة وهذا ما نسميه طبيعة صامته .. قبل البدء بالرسم علينا أن ننظمها بطريقة متناسقة .. وطبيعة هذه الأشياء الجامدة تتطلب أن ننظمها كالتالى (زجاجة، وقدرح ، وتفاحة) فتشكل خطاً منحرفاً ينزل باتجاه الزاوية القائمة الموجودة أسفل ورقة الرسم وتشكل هذه الزاوية انطباعاً بصرياً غير متوازن. - ومن هنا فإن إيجاد توازن ناجح فى الرسم يتطلب وجود تشكيل متوازن ومتنوع .. وإعطاء كل شئ حجمه وقيمه وبيان تفاصيله الناعمة والدقيقة ..

✻✻ إطار الرسم :

لإيجاد إطار الرسم بطريقة سهلة نستعمل ورقاً مقوى نفتح به نافذة لها نفس مقياس ورقة الرسم أو أصغر مع معرفة نسبتها إلى الرسم الحقيقي..
ارسم على ورقة الرسم شكلاً منحرفاً ينطلق من أسفل زاوية اليسار للورقة.
ومن ثم ضع فوقها نفس الشكل وقص الورقة بالمقياس المطلوب .. وهذه
النافذة قد تكون صغيرة فضعها قرب عينيك فتجد أنها تشمل كل
الطبيعة..

- ومن ثم نقوم بتثبيت خطين في منتصف النافذة ، الأول أفقى ، والثاني عمودى ويتقاطعان تماماً في وسط النافذة. هذه الطريقة لتقسيم الموديل المراد رسمه تسمح للمبتدئ برؤية سهلة للمسافات ولمواقع الأشياء .. ومن ثم نقسم ورقة الرسم إلى أربعة أقسام متساوية ونعطى شكلاً لكل شيء ..
- لتحديد المسافات والأبعاد نمسك بالورقة المحتوية على النافذة بنفس الطريقة.

**** التكوين فى الرسم :**

تتضاهر على تكوين الرسم الجيد عوامل كثيرة منها الوحدة والتوازن والإيقاع والعمق وتعيين مركز الاهتمام.

**** وحدة الرسم :**

تظهر وحدة الرسم بالاستخدام المناسب للخط والشكل والكتلة والفراغ والأضواء والظلال .. ويتشكل الخط مع كل فنان بحسب منهجه .. وهذا الخط يمكن أن يحصر شكلاً مرسومًا بقلم الرصاص أو بالريشة أو بالفرشاة واللون ..

- والخط فى العمل الفنى لا يقتصر على ما هو مرئى بل إن العين أثناء متابعتها العناصر المرسومة تتشعب خطوط اتصال تربط بينها . وهذه الخطوط الوهمية الناشئة عن حركة العين ربما تكون أشد تأثيراً من الخطوط المرئية ..

- يتخذ مسار العين بين عناصر الصورة شكلاً مثلثياً أو شكلاً دائرياً أو غير ذلك من الأشكال .. ويستخدم الفنان هذه الأشكال بوعى أو من دون وعى لتكوين الرسوم ذات التأثير الجمالى المطلوب .. ويوحى الشكل المثلثى بالثبات الذى تتميز به الجبال الراسخة وهو يستخدم لتصوير المجموعات البشرية حيث يمكن إبراز الشخصية الهامة أو الشخصية الأكبر سناً بجعلها أكثر ارتفاعاً ..

- ويستطيع الشكل الدائرى أن يحتفظ بانتباه المشاهد فالمجموعة المكونة من أشخاص أو أشياء بشكل دائرى تحمل المشاهد على أن يطرق بنظره داخلها ولا يشرد خارجها .. أما الأشكال التى توحى بالبعد عن الرسمة هى أشكال مفيدة لتكوين المناظر الطبيعية .. وإذا كانت الخطوط والأشكال تسود التكوين بما تحمله من قيم جمالية .. فإن الكتلة تستحوذ على الاهتمام بما لها من ثقل .. كذلك يبرز ملمس الأشكال فى الكتلة بالظلال التى توحى بالتباين بين الداكن والفاتح ..

** التوازن فى الرسم :

التوازن فى الرسم نوعان : توازن متماثل وتوازن غير متماثل .. فإذا نظرت إلى صورة متوازنة توازنًا متماثلًا وجدت أن العناصر فى نصفها الأيمن تكاد تنطبق على العناصر فى نصفها الأيسر .. وإذا نظرت إلى صورة متوازنة توارنًا غير متماثل وجدت أن العناصر فيها تتباين بحيث أنك إذا رسمت خطأ عموديًا فى منتصفها لما وجدت أن النصفين ينطبقان كما هو الحال فى التوازن المتماثل ..

ومع ذلك فإن هذا التوازن المستتر الذى يعطى الشخص حرية فى التعبير أكثر مما يسمح به التوازن المتماثل يمكن الإحساس به .. وإن كان يصعب قياسه بالمسطرة .. لذلك لا بد للهاوى عندما يرسم أن يوازن الكتلة الكبرى مع الكتلة الصغرى والمساحة قائمة اللون مع المساحات الأخف لونًا ..

** الإيقاع فى الرسم :

إن الإيقاع الذى نشهده فى الحياة بتعاقب الليل والنهار والحياة والموت يمكن أن نلمسه فى الصورة عندما تنتقل أعيننا من عنصر إلى آخر فيها من دون تعثر أو ملل .. والإيقاع يمكن تحديده على أنه تناوب منتظم لخط أو شكل وهذا التناوب الذى يجمع بين الوحدة والتغير يولد الحركة فى الصورة ويبعد عنها الجمود ..

الظل والنور

التناوب

التوازن

التباين

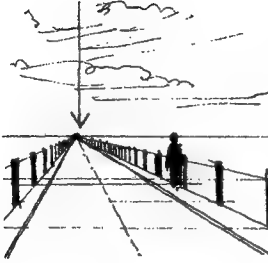

الداكن والفاتح

الكتلة والفراغ

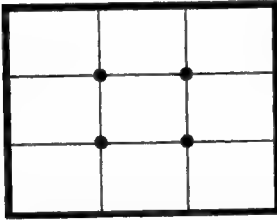
** العمق في الرسم :

نعمد على قواعد المنظور
تظهر عمق الرسم .. وهذه
القواعد توضح كيف أن جانبي
الطريق يبدوان وكأنهما يلتقيان
فى نقطة التلاشى على خط
الأفق الذى يقع على مستوى
النظر على الرغم من أننا نعرف
أن الطريق متماثل فى العرض ..
وكيف أن كل الخطوط الواقعة

تحت مستوى النظر تجرى إلى الأعلى نحو نقطة التلاشى فيما تتحد كل
الخطوط الواقعة فوق مستوى النظر.

** مركز الاهتمام فى الرسم :

مركز الاهتمام هو العنصر
الرئيسى فى الصورة الذى
تتجذب إليه العين مباشرة ..
ولتعيين مركز الاهتمام فى
الصورة يرسم الهاوى مستطيلاً
يمثل مساحة الصورة ثم يقسمه
إلى تسعة مستطيلات متساوية

فتكون النقاط الأربع الداخلية التى تلتقى فيها خطوط التقسيم مراكز
اهتمام قوية توضع فيها العناصر الأكثر أهمية فى الموضوع .. وعلى ذلك لا
يصح أن يتمركز خط الأفق فى وسط الصورة لأنه فى هذه الحالة
سيقسمها إلى نصفين متساويين وهو أمر غير مرغوب فيه .. فالتناسق فى
أحيان كثيرة يعطى تشكيلاً جيداً للرسم..

**** تدريب العين على الرسم :**

يقول أحد الفلاسفة : (هناك فرق كبير بين الرؤية والنظر) فالأعمى ينظر ، ولكنه لا يرى وكلما كثر ما فى العقل قل ما يحتاج إليه الإنسان لتصوره .. والناس يرون الأشياء بعيون مختلفة ومن زوايا متعددة ..

- فتجد مثلاً شخصاً يدخل حجرة ويخرج منها فيقص عليك كل محتوياتها وآخر ينبئك بأشياء أخرى لم يصفها الأول بينما تجد غيره لا يأتي بأى شيء .. فالعين غير المدربة إذن تنظر دون أن ترى .. والرسم يعتمد كلياً على العقل الناضج والرؤية الصحيحة والملاحظة الدقيقة .. والغاية من الرسم كما يقول الأستاذ/ محى الدين طالو : ليست بتهييج الحواس دون أن ينظر الإنسان كما اعتاد النظر بل بتعليم الإنسان كيف ينظر ، ومن هنا لابد أن نعرف أن الرسم ليس كثير الصعوبة لمن يجهل الرسم .. إنه صعب جداً لمن عرف الرسم ..

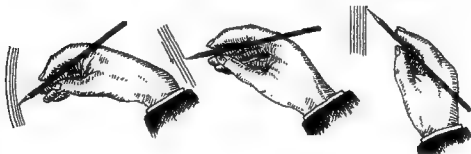
- ومن الأمور التى أثبتت عزائم الكثير من المبتدئين تلك الأساليب التقليدية التى كانت تعتمد على نقل الرسوم والصور نقلاً ألياً عن السبورة أو الكتب أو الدفاتر .. فهذه الأساليب والطرق البالية تعرقل النضوج الفكرى وتؤخر نمو القدرة الإبداعية عند المبتدئ وتجعله لا يحتاج إلى التفكير ولا يعترف بماهية الملاحظة الدقيقة بل يعتمد على العمل المجهد والتفكير فقط .. كل ذلك لأنه يقوم بعمل لا ينطوى على إشباع رغبته ونزعتة الفطرية وميله الفنى ..

- وإن من أسباب الشعور بالجمال القدرة على إدراك كافة الأشياء إدراكاً صحيحاً كاملاً ومن هنا كانت أهمية تنمية القدرة على الرؤية الصحيحة ضرورية جداً للمبتدئ لأن الخبرة الفنية الصحيحة هى أن تنظر للشئ كما قال (روبر جونز) : "انظر إلى الشئ كما لو كنت تنظر آخر مرة إلى حبيب عزيز عليك" .. ويقول الفنان الإيطالي (رافاييل) : " لا ترسم الأشياء كما هى بل كما تراها عينك " ..

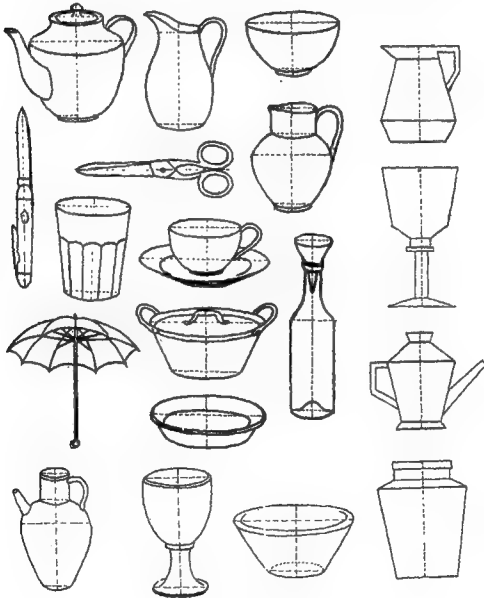
- ونحن لا نطلب منك أيها المبتدئ إلا أن تركز ثقتك بنفسك على أساس متين وأن تهين نفسك للفكرة قبل إخراجها إلى حيز الوجود .. وأن تدرب عينيك على الرؤية الصحيحة والملاحظة الدقيقة للأشياء ودراسة صفاتها من حيث الطول والعرض والعمق.

**** تدريب اليد على الرسم :**

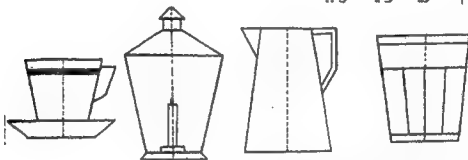
تأمل فى مظاهر الطبيعة تجدها تحتوى على ثلاثة أنواع من الخطوط هى "المستقيم والمنحنى والمنكسر" ..

والرسم يبدأ من النقطة إلى الخط وبالتالي إلى تكوين الأشياء المجسمة ودراستك الأولية عند بدء الرسم تتحصر مبدئيًا في تكوين النقاط والخطوط .. ومن المتوقع أن تظهر خطوطك في المحاولات الأولى مختلجة متعرجة ، ولكن بقليل من الصبر والتمرين والثقة والعزم والإرادة ستتمكن من تخطيطها تدريجيًا بشكل حسن .. ويجب أن تترك ذراعك حرًا طليقًا بحيث تشعر يدك بطراوة وليونة أثناء جر القلم أو الفرشاة لتوفر لنفسك العناء والجهد والتكرار ..

وبالتالى ضياع الوقت .. واعلم عزيزى المبتدئ أن محاولتك الأولى يجب أن تبدأ بمجموعة كبيرة من التدريبات التى تهدف إلى تدريب يدك على رسم الخطوط بجميع أنواعها ثم رسم الأشياء البسيطة المتناظرة الطرفين أولاً ثم تتلوها بتدريبات أخرى من نفس النوع ولكن بأوضاع مختلفة ومن جهات متعددة ، وبعد ذلك تقوم بدراسة الأشياء ورسمها .. فارسم دائماً وكثيراً .. ارسم كل شئ تجده أمامك مبتدئاً من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب ومن الأشياء الجامدة إلى الأشياء الحية المتحركة .. وبذلك تصل بالتدريج إلى رسم أدق الموضوعات وأصعبها دون أن تشعر بأية صعوبة وسيصبح فى مقدورك أيضاً أن ترسم أى شئ يقع أمام ناظريك أو يخطر ببالك ..

** التخطيط بالقلم الرصاص :

كلنا نعلم أن الخط هو أقدم وسيلة للتعبير استخدمها الإنسان الأول .. وأول وسيلة للتعبير استخدمها الطفل حين يمسك بالقلم .. وهو مدلول نسبي كفاصل بين مساحتين أو كمسار نقطة وله إمكانات لا حدود لها فقد يتدرج من الرقة إلى الضخامة ومن الليونة إلى الصلابة وقد يكون مرئياً متموجاً أو صلباً مستقيماً أو متوتراً قوياً والخط أداة تعبير غنية بالمعاني .. منه الرفيع والغليظ ومنه المتموج والمستقيم والمنكسر والمتوى ولكل نوع من هذه الخطوط مدلوله ومعناه .. إذ أن الأفقى يوحي بالسكون والراحة .. فى حين يظهر المنحنى الشمور باللين والمرونة ويبدى المنكسر الاضطراب والقلق .. ومهما كان اتجاه الخط فقد يتقطع فى حركته بشكل يجعله مرئياً

هنا وضائعاً هناك .. تارة يتجمع فى عمق اللوحة وتارة يستغرق فيها يكون واضحاً فى مكان ومبهماً فى آخر .. وربما يؤلف مجموعة إحساسات شعورية أو لا شعورية وقد يشترك فى سيره مع الخطوط الأخرى فيخلق أشكالاً ومساحات رائعة المعنى .. شديدة التعبير ..

**** طريقة الرسم بالفرشاة والحبر :**

يثبت المبتدئ مرفقه على اللوحة ثم يمسك الفرشاة بوضع عمودى تقريباً ويترك اليد والأصابع حرة طليقة .. ويتوقف غلظ الخط ورفع على مقدار ضغط اليد على الفرشاة .. فإذا أراد الحصول على خط رفيع يخفف الضغط وكلما ازداد الضغط قليلاً ازداد غلظ الخط ..

- أما بالنسبة لأساليب الرسم بالريشة والحبر فكما ذكرنا يوجد عدة أساليب منها: الأسلوب الخطى .. وهو رسم الأشكال مجردة من الظلال والأضواء وينقسم إلى :

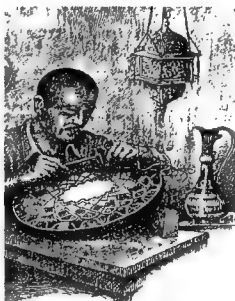
١- الرسم بالخطوط المتواصلة : ويتم ذلك بأن نرسم الشكل الذى نريده بقلم رصاص متوسط وليكن (2H) ثم نحبر بقلم التحبير أو الريشة مستخدمين الخطوط الناعمة المتواصلة وهذا الأسلوب يكسب الطابع الكلاسيكى طابعاً حديثاً.

٢- الرسم بالخط التلقائى : ويكون الرسم بهذه الطريقة عفويًا حرًا خاليًا من الظلال ..

ويقتضى هذا الأسلوب منا التمرين المتواصل لنكتسب المهارة وثبات

اليدين..

- أما بالنسبة لأسلوب الظل فيقتضى هذا الأسلوب منا الصبر والأناة والدقة لأنه يستخدم فى رسم الكلاسيك ..

لذا وجب الانتباه إلى سير الخطوط أثناء العمل حتى تبرز الحياكة فتسير بخطوط عمودية لهيكل البناء ويخطوط ناعمة لتيار الماء ومتعرجة لتقاية لظلال الأشجار ونشع دائماً اتجاه الشكل الرئيسى ..

- أمّا أسلوب الظل بالخطوط
والبقع ففيه نستخدم الريشة الوبرية
لسهولة العمل والسرعة ولا بد من
تخطيط مسبق بقلم الرصاص ومعرفة
بل ودراسة للأماكن التي سنكتف فيها
الحبر .. إنه أسلوب بارع جميل يُعبر
عن الإمكانيات العالية التي نستطيع
اداءها بالريشة ..

- يوجد أيضاً أسلوب الرسم بالنقاط ، ويمكن تنفيذ هذا الأسلوب بواسطة الريشة والحبر .. ويحتاج هذا العمل منا تمكناً عالياً في الأداء لأننا نستخدم النقطة وسيلة لإظهار الشكل كما أن هذا الأسلوب يشبه الحفر على الخشب ويتطلب منا كثيراً من الصبر والعناء لتنفيذ الرسوم بهذا الأسلوب ..

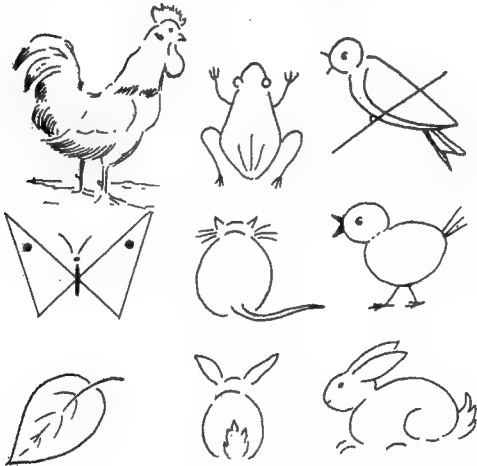

- يوجد أسلوب آخر للرسم بالريشة ويسمى الأسلوب الإنجليزي .. وهذا الأسلوب شبيه بالحفر على النحاس وهو أصعب الأعمال في التنفيذ لأنه يتطلب الكثير من العمل وطول الصبر وفيه نستخدم طريقة الخطوط الناعمة السوداء .. كثيفة أحياناً ودقيقة أحياناً أخرى. وذلك لإظهار الظلال .. ولتبسيط العمل ، فالمفروض أن يرسم المبتدئ في البداية خطوطاً متوازية ثم يقوم بعملية التكثيف ويستخدم أيضاً ريشة الألوان البيضاء..

**** الرسم من الذاكرة :**

هذا النوع من الرسم يتطلب التفكير في تصور أى شكل قد سبق للمرء أن رآه مع محاولة رسمه من الذهن ولا يقل هذا النوع في أهميته عن الرسم من الطبيعة بل يمتاز عنه لما له من فائدة في تقوية الذاكرة وفي تنمية الملاحظة وهي التدريب على كيفية دراسة الأشياء وهي شحن الذاكرة بذخيرة يحتاج إليها المبتدئ وقت الرسم التوضيحي .. ولهذا يهتم الفنانون

بتقوية الذاكرة .. لأن التصور الخاطئ والتصميم الناقص يرجع إلى ضعف الذاكرة .. ومن الممكن تنمية قوة الذاكرة في الرسم بمواصلة التمرين ورسم الاسكتشات يوميًا من الذاكرة وإعادة بعض الرسوم لو كانت ناقصة بعض التفاصيل .. فهذه الإعادة سوف تثبت هذه التفاصيل في الرسوم التالية ..

**** الرسم من الخيال :**

هذا النوع من الرسم يعتمد على إخراج صورة يكونها العقل من مجموع مشاهدات مكتسبة من قبل عن طريق النظر .. ومعنى ذلك أن هذه الصورة هى استحضر مستحدث لصورة قديمة وصلت إلى العقل عن طريق الحاسة ولكنها مع هذا تختلف عنها بسبب ما يحدثه العقل فيها من تحليل واختيار وتكوين جديد .. والخيال تم تقسيمه إلى ثلاثة أنواع :

١- الخيال الاستحضاري :

وهو أبسط أنواع هذا الرسم وهو أشبه ما يكون بالرسم من الذاكرة ويتميز معه رسم المراتب كما شوهدت في الماضي ولكنه يختلف عن الرسم من الذاكرة بالحرية في تخيل أوضاع للمرسوم مألوفة وغير مألوفة .. مع الاحتفاظ بكيان الشيء وبأصول تركيبه ..

٢- الخيال المترجم :

وهو تكوين صورة بعد قراءة قصة أو سماع وصف دقيق لتفاصيل مشاهدته ، بحيث لا تترك للتصرف والتغيير والتبديل مجالاً يذكر ، كأن يطلب من الهاوى رسم جريمة بعد شرح جوانبها وأحداثها أو رسم قصة بعد قرائتها ومعرفة شخصياتها ..

ويتجلى هذا النوع من الرسم فى الصور التوضيحية فى الكتب والرسوم الصحفية فى الجرائد والمجلات .. وإن لم يختلف عن الرسم من الذاكرة فهو يضيف على الموصوف تصويرًا لا يطابق الحقيقة ولكنه يقربه منها .. أما التمثيل وقت الرسم من الذاكرة فيغلب عليه طابع المحاكاة طبق الأصل الذى رآته العين وعرفت حقيقته ..

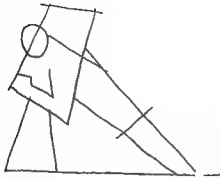
٣- الخيال الابتداعى :

وهو إنشاء رسوم فى تكوينات جديدة كرسوم حيوان ليس له وجود تنشأ فكرته من الرجوع إلى مختلف الأحياء الموجودة المعروفة واختيار أجزاء دون غيرها من أجسام هذه الأحياء ثم تجمع الأجزاء المختارة فى تكوين جديد وفى تركيب لم يسبق له مثيل ، وفى تمثال أبى الهول شاهد لذلك .. وتتوقف عملية إنشاء الزخارف إلى حد كبير على قدرات إبداعية للهاوى تجعله إنسانًا محبًا للقيم الجمالية ..

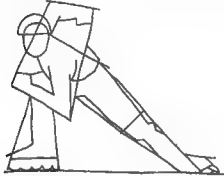
رسم الإسكتش :

عندما يذكر تعبیر الرسم المبسط يعتقد البعض أنه يعنى رسمًا سريعًا .. وهذا يصح فى بعض الحالات .. إلا أن هذا الرسم يمكن أن يكون رسمًا دقيقًا ودراسة مفصلة .. وتصنف الإسكتشات إلى مجموعتين الأولى : هى الرسم للمتعة الذى من آثاره تحسين مهارتك لأن الممارسة تزيد منها ..

والفانية : هى الرسم للحصول على المعلومات .. إما للاستناد إليها فى استعمال مقبل .. أو للاستعمال فى بعض الأعمال التى بدأت فيها أو نويت تنفيذها مستقبلاً ويمكن أن يتم ذلك بممارسة رسم الأشياء التى تبدو صعبة كالأيدى مثلاً ..

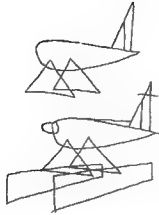

- أما المجموعة الثانية من الاسكتشات فهى الوسيلة النوعية لجمع المعلومات النوعية لزيادة معلوماتك عن الطبيعة والعمارة والنقل والناس وغيرهم .. فمثلاً الفنان الذى يهتم برسم الوجوه يستخدم دفتر الاسكتش لرسم تفاصيل الرأس وملامحه .. ولإعداد دراسة لأثر المضلات فى شكل سطح الجسم وتسجيل ما يحدث لتجاعيد ثوب عندما يتخذ الإنسان وضعا ما ويمكن تنفيذ هذا النوع من الرسم فى البيت ..

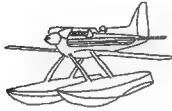

- لا تلق الاسكتش ولا تمزقه أبداً .. لأنه قد ينفعك فى المستقبل .. ومن الجيد وضع أكثر ما يمكن من المعلومات فى كل اسكتش .. فإذا كنت تنفذ منظرًا طبيعياً أشر إلى مكان الشمس والظلال وحدد الألوان وإذا كان بالأسود والأبيض يمكن تسجيل الظلال والفتاح والغامق.

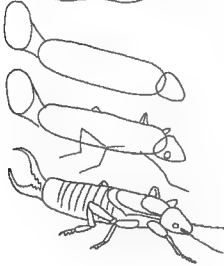
- ولبدء رسم الاسكتش يجب أن تقرر أولاً أى نوع من الاسكتشات تريد عمله .. وتآلف مع الموضوع ، وأفهم كل شيء تراه دون كسل .. ولذلك اجلس على الكرسي وانظر إلى المشهد أمامك .. ولاحظ، فإذا وجدت مناطق لا تفهمها أو لا تراها بوضوح تحرك إلى وجهة نظر أخرى حتى تألف ما أنت مزعم على رسمه ..

- توقف عن العمل في الاسكتش عندما تشعر أنك رسمت طويلاً بما فيه الكفاية .. سواء بسبب التعب أو الجوع أو الملل من الموضوع .. فانت ترسم للمتعة إلا إذا توجب عليك إنجاز الاسكتش .. فإذا زالت المتعة إبدأ رسماً آخر أو اجلس لترتاح قليلاً ..

- و الاسكتش يعلمك الملاحظة ويجذبك إلى الطبيعة ورسم الاسكتش للأشياء المتحركة مفيد جداً للمبتدئ وهو يعودك على الرسم بسرعة أكثر والملاحظة الدقيقة والسريعة أيضاً ويقوى من امكانياتك الفنية ..

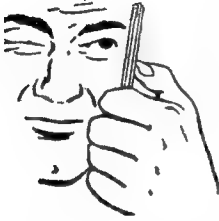

فحاول الرسم مثلاً من شاشة التليفزيون فهذا سوف يوفر لك الكثير من المشاهد المتحركة قد يصعب أن تجدها في الطبيعة أو الشارع أو أى مكان آخر .. وأكثر ميزة في ذلك أنك تنفذها في البيت بعيداً عن الظروف الجوية الخارجية ..

**** النسب :**

النسب الصحيحة شئ ضرورى للرسام الناجح لكن أغلب الناس يخطئون في هذا المجال من مجالات الرسم أكثر من غيره .. ولا يهم ما ترسم ، الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المبانى .. إذا كانت الأسس

مفلوطة .. ومهما عملت على التلوين أو التظليل سيبقى الرسم خطأ .. ولكن كيف تتأكد من أنها صحيحة؟!

اكتشف قبل كل شيء هل أنت قادر أو غير قادر على تقدير النسب الصحيحة بالطلب إلى أحد أفراد اسرتك أو أحد أصدقائك للوقوف أمامك كنموذج .. نفذ رسماً مبسطاً ولا تهتم بالتفاصيل أو بالتظليل .. وعند الانتهاء من الرسم يمكنك الوقوف على ملامحته بطريقة بسيطة ..

أحمل قلمك عمودياً بذراعك الممدود واجعل طرفه في أعلى رأس النموذج المرسوم .. ثم ضع طرف إبهامك على القلم عند أسفل الشكل المراد رسمه لتحديد نقطة الذقن .. سيمنحك ذلك مقياساً يمكنك بواسطته تقدير كم من الرأس يساوى طول الجسم .. ثم بوضع قلمك أفقياً كم من الرأس يساوى العرض .. ولا تنس أبداً حفظ القلم بامتداد الذراع ووضع الإبهام على نهاية شكل القلم فإذا تأكدت من أن كل جزء من رسمك قيس بالمقارنة بالآخر يجب التأكد أيضاً من أن الزوايا هي بدورها صحيحة ..

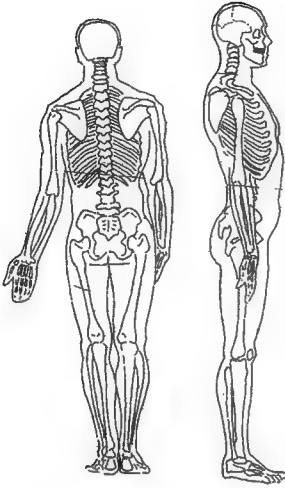
أحمل قلماً رأسياً أمامك وحرك عينيك إلى أسفل القلم وتأكد من وضعية الجسم وزواياه بالنسبة إلى الخط العمودي للقلم .. وعليك أيضاً تحديد الزوايا الأخرى بالنسبة للخط الأفقى .. مثال ذلك رسم خط الكتفين أو تحديد إذا كان أحدهما أدنى من الآخر .. ومع الزمن تتدرب عينك بما فيه الكفاية لتجاوز هذه الطريقة فينحصر استخدامها في التأكد من الرسم عندما يبدو مفلوطاً ولكن ثابر عليها حتى يتم ذلك ..

- قارن باستمرار: وأنت تعمل طرف الجسم بطرفه الآخر .. لأنك ستتعلم حقاً بهذه الطريقة فقط كيف تلاحظ موضوعك .. وتستخدم طريقة العمل ذاتها على النسب مهما كان الموضوع المنفذ ..

رسم الأشخاص

** رسم الأشخاص :

رسم الأشخاص عملية صعبة في البداية لكنها تصبح سهلة إذا اتبعنا بعض القواعد وكررنا بعض الأمثلة .. في البداية نبحث عن كتاب طبي يتضمن شرحًا عن الجسم البشري وتركيبه الهيكلي العظمي والعضلات ..

سوف نرى بأن كل كائن مبنى على تناسق .. فالمحور الأساسي هو العمود الفقري الذي يحمل الرأس والقفص الصدري والحوض وجميعها موضوعة على ساقين .. والهيكل العظمي مؤلف من

عظام مسطحة مثل الجمجمة وعظم الكتف .. وعظام مستديرة مثل قبضة اليد وعظام الساق والفخذ والذراع .. والعظام مجمعة بواسطة مفاصل تشبه الرافعة .. الجسم والأطراف لا تتطوى إلا في أماكن المفاصل .. والعضلات تسمح بالحركة والأطراف عند تحريكها تحافظ على نفس الأبعاد .. الزوايا

فقط تتغير .. المساق أو الذراع المنحني لا يتجاوز ١٨٠ درجة مع الجسم ..

- ورسم الأشخاص من الأشياء المحببة للأطفال .. فلا يختلف رسم أطفال أى دولة عن رسم أمثالهم في أى دولة أخرى .. إذ تكاد تكون رسومهم متشابهة كأنها رموز قد اصطلحوا على وضع أشكالها وعلى تعميمها بينهم فى العالم أجمع .. فالطفل فى سنواته الأولى سواء كان شرقياً أو غربياً يرسم رأس الإنسان مستديراً وقلما يهمل رسم العين .. فى حين أنه كثيراً ما يهمل رسم الأنف والفم .. وبالتدريج يأخذ فى رسم الوضع الجانبى للجسم وأعضائه بأن يبدأ برسم القدمين ثم الرأس ثم يرسم الجذع معبراً عنه أولاً برسم مستقيمين متوازيين بينهما خطين متقاطعين .. وفى الآخر يرسم خطين قائمين يرمز بهما إلى الرجلين وفى نهايتها يعبر عن

القدمين برسم خطين صفييرين متعامدين أو برسم دائرتين .. أما الذراعان فيرسمهما خطين مائلين إلى أسفل أو أفقيين يخرجان من تحت الكتفين، وأخيراً يرسمهما خطين متصلين بهما ومحاذيين للجذع فى وضعه الرأسى .. وفى

نهايتها يرسم الأصابع وبها أى عدد أو يرسم دائرة يعبر بها عن الكف والأصابع .. والطفل بطبيعته يمكنه أن يفرق بين الوضع الرأسى لجذع

الإنسان والوضع الأفقى

لجذع الحيوان إذ

يرسمه عبارة عن مربع

وينزل منه أربعة قوائم

وذيل عمودى على

الأرض ..

- أما بالنسبة للهواة

والمبتدئين فيختلف

الوضع .. فالمبتدئ

يريد لعمله الفنى التميز

.. لذلك يجب عليه

التدريب كثيرًا على

رسم الأشخاص وذلك

بأن يختار الهاوى أحد

أصدقائه ليتولى مهمة

الجلوس أمامه كموديل

ثم يخطط ملامحه بقلم

رصاص أو بلون رقيق

القصاص .. ثم يكرر

العملية أكثر من مرة وفى كل مرة سوف يحصل على نتيجة أفضل من المرة

السابقة .. لأن فى كل مرة سوف يتأكد من صحة نسب الجسم وضبط

الرسم .. فالإتقان يأتى بالممارسة وتكرار المحاولة .. أهم شيء عدم اليأس

وطلب النجاح من أول مرة.

- يبدو أن معظم المبتدئين يعتقدون أن رسم الأشخاص أكثر أنواع الرسم مشقة وتعباً .. ويتطلب مهارة عالية لكنهم مخطئون في ذلك.. فالثقة بالنفس والممارسة والدراسة تمكنهم من الوصول إلى نتائج مرضية جداً في هذا المجال..

- لكن لا بد لكل مبتدئ أن يجرب كثيراً ، أن يرسم الأشخاص المحيطين به .. وأن يرسم من الصور الفوتوغرافية التي يمتلكها .. صور أصدقائه وأقاربه ..

فهذا بلا شك سوف يزيد من تنمية موهبته ويمنحه القدرة على رسم الأشخاص بسهولة ..

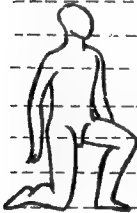
- ويجب أن نعلم أن أهم الأمور الأساسية التي يبنى على أساسها الهيكل العظمى هو خط وهمي يسمى (خط الحياة) وهو خط يبدأ من أعلى الرأس وينتهي عند أسفل القدم وعليه تبنى الخطوط التحديدية الأخرى التي تمثل هيكل الجسم .. وعندما يتهيأ هذا الخط تهئية صحيحة تبدأ عزيزى المبتدئ بتعيين الخطوط التي تمثل مركز الكتفين ومنبت الساقين وبذلك يتكون لديك

هيكل ابتدائي بسيط .. وإذا لم يكن هيكل الجسم مستنداً على شيء فإن مركز ثقله يقع على القدمين أو على قدم واحدة ، وفي حالة عدم ثبوته يتوزع مركز ثقله ويبدل من الشكل العام ويجعل الجذع يميل عن شكله الطبيعي .. وعليك أيضاً أن تهتم أنت بتخطيط الهيكل العام وأن تهتمنى بالخطوط المعبرة عن تفاصيل النسب المختلفة للجسم .

- أما رسم الذراعين فيتطلب عناية كبيرة ليتفق توازنهما مع هيكل الجسم .. فعندما تهين الشخص للرسم يجب أن توقفه في وضع مناسب كأن تضع إحدى يديه على شيء أو يستند على شيء ..

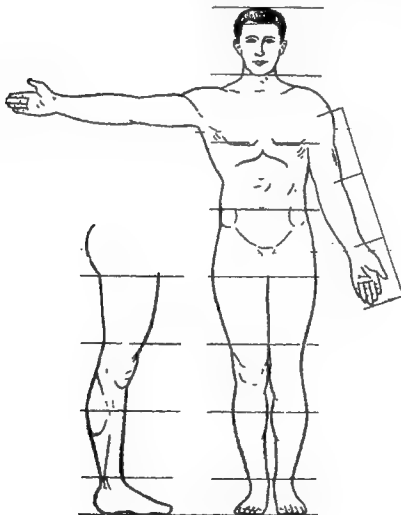
- ويجب عندما ترسم أحد الأشخاص أن تختاره ممن يمتازون بالذوق السليم حتى يستطيع أن يتقمص الوضع الذي تريد أن يظهر به في الرسم وليكون له من ذوقه ما يساعده على التعبير بوجهه على شتى الانفعالات كالابتسام أو الغضب أو الدهشة أو غير ذلك .. كذلك

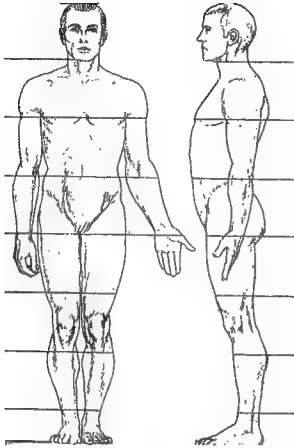
أن تترك له الحرية في اختيار الوضع أو الجلسة التي يرغبها حتى تتمكن من أن ترسمه وهو مستريح وبالتالي سوف تظهر نتيجة أفضل في لوحك ..

- وللعلم يمكن لأى مبتدئ أن يتعمق فى دراسة رسم الأشخاص قبل أن يكون على إلمام تام بالنسب العامة للجسم البشرى .. فهو بكثرة التمرين والرسم سوف يكتسب خبرة تمكنه من الحصول على محاولات ناجحة ولكن هذا لا يغنى عن دراسة النسب الخاصة بجسم الإنسان حتى نعمل على أساس صحيح ..

**** تقسيم الجسم :**

بصورة مبدئية يمكننا القول أن الجسم مقسم إلى ثلاثة أقسام متساوية ينتهى القسم الأول عند عظام الكتف والثانى عند السرة والثالث عند أسفل القدمين .. وهذا ينطبق على كل الأشخاص تقريباً ..

- وقد قسم القدماء
المصريين جسم الإنسان من
قمة الرأس إلى أخمص القدم
إلى تسعة عشر قسمًا باعتبار
الإصبع الوسطى لليد وحدة
قياسية للتقسيم .. ثم جاء
اليونانيون فقسموه إلى ثمانية
أقسام باعتبار الرأس وحدة
قياسية للتقسيم .. ولكن
التقسيم الصحيح الأقرب
للحقيقة هو ما يعادل سبعة
رؤوس ونصف فقط ..
والأقسام الثمانية التي قسمها
اليونانيون هي :

القسم الأول : يبدأ من قمة الرأس وينتهي عند أسفل الذقن ..

القسم الثاني : ينتهى عند حلمة الثدي .

القسم الثالث : ينتهى عند السرة ويمر بالخصر والمرفق ..

القسم الرابع : ينتهى عند ملتقى الفخذين ويمر برسغ اليد وهذا

الخط هو المنصف للجسم ..

القسم الخامس : يمر بمنصف الفخذ ورأس الإصبع الوسطى لليد ..

القسم السادس : ينتهى عند أسفل مفصل الركبة ..

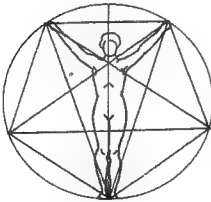
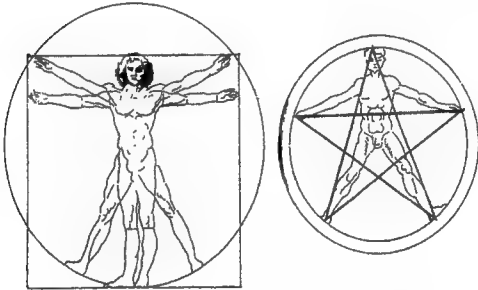
القسم السابع : ينتهى تحت عضلة القدمين ..

القسم الثامن : ينتهى عند أسفل القدمين ..

- أما التقسيم بالنسبة إلى عرض الجسم فإن المسافة ما بين الكتفين

تعادل طول قسمين والبعد ما بين الفخذين يعادل قسم ونصف .. ويختلف هذا التقسيم باختلاف الأعمار .. فعند الرجل والمرأة يعادل ثمانية أقسام .. أما عند الأطفال الصغار فيعادل ٤ أقسام باعتبار القسم الواحد يعادل طول رأس الطفل .. وعند الأطفال البالغين من العمر ٦ سنوات يعادل ٥,٤ قسمًا ومتى بلغوا التاسعة يصبح ٦ أقسام وهكذا ..

- الفنان العالمى (ليوناردو دافنشى) اعتبر أن النسب المثالية تكمن فى الشكل الهندسى المتكامل ألا وهو الدائرة فيكون الرأس مستقيماً والذراعان والرجلان متباعدة أو أن تكون الدائرة محددة باليدين والرجلين والرأس فتحصل على نجمة خماسية ..

- أما النحات والرسام الألمانى (البرست ديرر) فقد رسم كروكيات جميلة جداً محاولاً إيجاد النسب المثالية معتبراً الجسم عبارة عن نجمة محددة بواسطة الذراعين المرفوعين والرجلين المتقاربتين .. والجسم يكون ضمن شكل

هندسى هو المعين .. والأطراف تحدد بواسطة دائرة أو أن يكون الجسم مبنى حول محور وسيط يضم القسم الأعلى من الجسم والحوض فى شكل مستدير أو مربع ..

**** العدد الذهبى :**

لجأ الفنانون اليونانيون خلال بحثهم عن الجمال إلى نوع من القسمة للأبعاد سموها (العدد الذهبى) واستعملوا هذا العدد فى الهندسة المعمارية وفى رسم اللوحات والمنحوتات ..

- والعدد الذهبى أو المقطع الذهبى هو عدد يتلاءم مع القسمة المتناسقة لمقدار مقسوم لجزئين غير متساويين ..

**** النسب المثالية للجسم :**

كما ذكرنا أن طول جسم الرجل البالغ يساوى ٨ أضعاف طول رأسه ، وهذا ما نسميه الأصول الثمانية .. أما بالنسبة لشاب فإن طول جسمه يساوى سبع مرات ونصف طول رأسه .. أما الشخص الرياضى فتصل نسبة طول جسمه ٨ مرات ونصف طول رأسه .. ومن الممكن أن تصل النسبة إلى ٩ مرات فى بعض الحالات ..

- إذن الرأس هو مقياس التناسب لكل هذه النسب .. ونفس القسمة تنطبق على المرأة ولكن بطول أقل من الرجل لكن الصدر والسرة تكون أقل منها عند المرأة وكذلك كافة التقاسيم تكون أكثر استدارة ..

- الجسم المتكامل يكون فى الخامسة والعشرين بالنسبة للرجل والمرأة مع بعض الاختلاف فى طول القامة وتكون النسبة ٨ مرات طول الرأس .. والتقدم فى العمر يعيد نسبة طول الجسم إلى ٧ مرات ونصف بالنسبة إلى طول الرأس وشكل الجسم يتغير فيهزل أو يغلظ ..

فعندما يكون الإنسان طفلاً يكون جسمه ممتلئاً وأطرافه طرية ومن ثم تمتد قامته وتقوى أطرافه وتظهر العضلات وعندما يتقدم فى العمر يرتخى

جلده وعضلاته .. أما نسب جسم المرأة تتقارب مع نسب جسم الرجل لكنه يختلف عند المقارنة .. فالرأس أصغر والوجه أرق والكتفان أضيق والفخذان أعرض .. الثديان متقاربان ويشكلان مع قاعدة الرقبة مثلثاً متساوياً الأضلاع .. الحوض متسع والمصرة أكثر ارتفاعاً .. الساقان قصيرتان .. وخطوط الجسم أكثر استدارة ..

وعلى المبتدئ أن يأخذ بعين الاعتبار الصفات الأنثوية عندما يرسم أى امرأة .. وعلى سبيل المثال كل ما هو لدى الرجل من عضلات ونتوءات يصبح عند المرأة خطوطاً ناعمة متناسقة ..

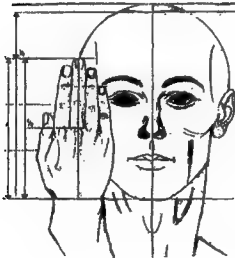
- أما بالنسبة للطفل فيلاحظ أن رأسه كبيرة بالنسبة إلى جسمه .. وأن الجسم ينمو فيما بعد بسرعة أكثر من الرأس .. ويتميز الطفل فى السنة الأولى من عمره بساقين قصيرتين وقامته تكون غير رشيقة .. وفى السنة الثالثة من عمره يزداد حجم صدره ويتقلص حجم بطنه وتنمو رأسه فى

الطول أكثر في العرض ويبلغ طوله نصف طول الرجل العادى تقريبًا ..
ويصبح الطفل فى السنة السادسة من عمره ذا قاماة رشيقة وينمو جسمه
ويصير جذعه معادلًا لطول ساقيه ..

ويصل طول الطفل فى السنة الثانية عشرة من عمره إلى سبعة أمثال
طول رأسه ويصبح جسمه أكثر رشاقة ..

ويتعرض الإنسان على مدى عمره لسلسلة من التغيرات فى مميزاته
التشكيلية .. وهذه التغيرات تبدو أكثر وضوحًا فى بعض الفترات كالطفولة
والمراهقة والشيخوخة ..

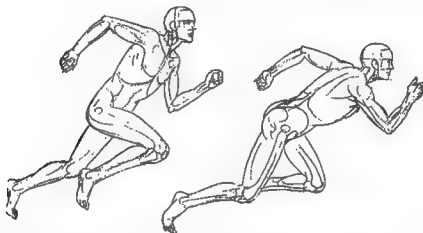

- يجب أن نعلم أن امتداد الذراعين
بمحاذاة الجسم يقع عند منتصف
الفخذين وكثيرًا ما يغطى بعض
المبتدئين فيرسمون الأيدي قصيرة لا
يتجاوز طولها الفخذين .. ويجب أن
نعلم أيضًا أن طول الكف يعادل طول
الوجه .. وأن المسافة ما بين الفخذ

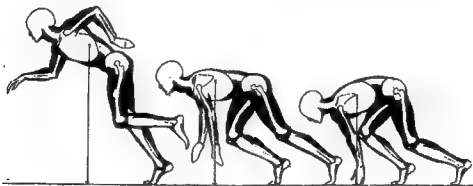
والركبة تساوى نفس المسافة ما بين الركبة وأسفل القدم .. وأن طول القدم يعادل طول نصف الساق تقريباً ..

**** الجسم فى حالة الحركة :**

يتطلب رسم الجسم فى حالة الحركة جهداً كبيراً بسبب عدم ثباته على وضع معين .. وفى هذه الحالة يكفى أن نخطط للجسم خطوطاً أولية تمثل أهم حركة ظاهرة فيه ، وهذه الخطوط تسمى (خطوط الحركة) يسهل بعدها رسم الجسم والوصول إلى الشكل العام تقريباً ورسم الأشخاص سواء كان فى حالة الحركة أو السكون يتطلب من المبتدئ جهداً ومهارة عالية وتمريضاً مستمراً لأن التمرين هو الأساس فى هذا المضمار ..

= ومهما يكن وضع الشخص فإن الجاذبية تقتضى التوازن ، وتنكيف الأجسام للحفاظ على هذا التوازن فى مختلف الأوضاع عن طريق تناوب عمل الذراعين والساقين وميلان الجسم ..

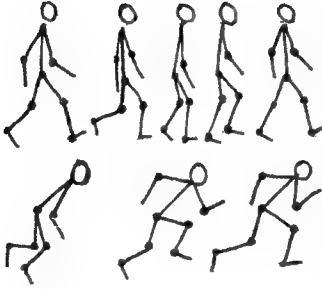

** رسم المجسمات الحية :

المجسم الحى يجب أن يكون إنساناً صبوراً يستطيع أن يبقى على وضع ثابت فترة طويلة .. ويجب أن يكون الشخص المرسوم على نفس مستوى نظر الشخص الذى سيقوم بالرسم حتى تقل التشويهات الناتجة عن المنظور.. وتتبع نفس الطريقة المستخدمة فى رسم الطبيعة الصامتة .. فنلاحظ بدقة ونفكر وندرس الوضع ، ومن ثم نبدأ بوضع النقاط الأساسية للرسم مع ترك مساحة حول الرسم ..

- نمسك القلم بطرف الذراع ونبدأ برفع الأبعاد وتحديد النسب والخطوط الأساسية للحركات ونسجل زوايا المفاصل وبعدها نرسم محوراً عمودياً وخطين أفقيين لتحديد حجم الجسم ..

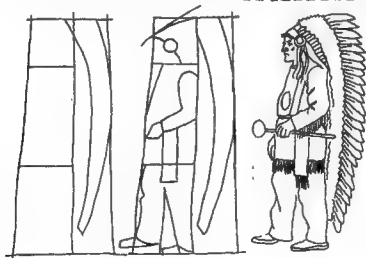
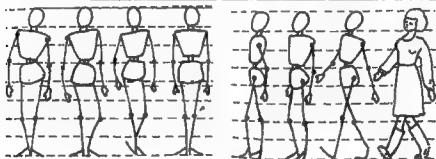
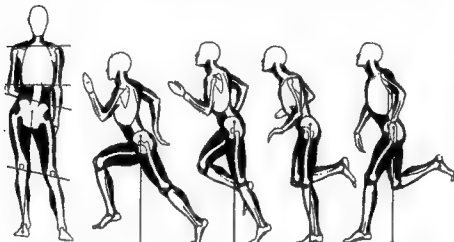
- بعد ذلك تأتى
مرحلة بناء الجذع
والأطراف ونستعمل
الأشكال الهندسية
البسيطة .. الشكل
الكروى للرأس
والمستطيلات أو
المربعات للصدر
والحوض ومن ثم نمطى
دقة أكثر للحركات ..

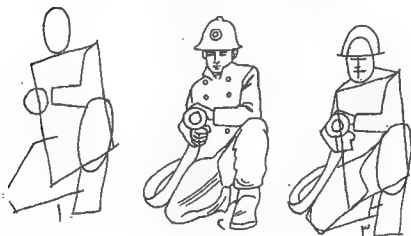
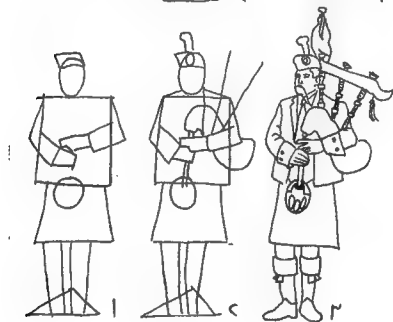
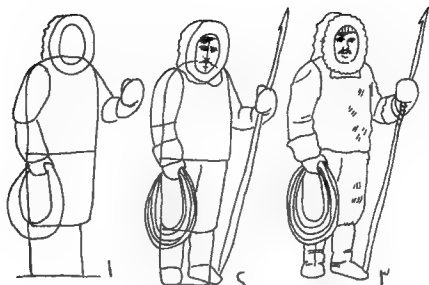
= هذه الخطوات ترسم بخطوط رفيعة لنستطيع فى المرحلة اللاحقة أن
نظهر الاحجام والأشكال ، ومن ثم نحدد الظلال كما نفعل فى الطبيعة
الصامتة .. فندرس الضوء ومصدره ونظهر تدرج الألوان وأخيراً نضع
التفاصيل ..

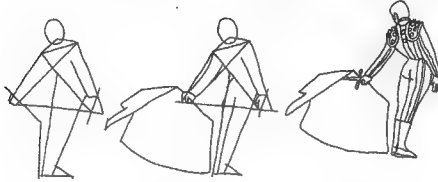
= ويجب أن نعلم أن حركة جسم الإنسان تنحصر عند المفاصل وبشكل
محدود والأطراف تنثنى بزاوية حادة عند فتحها لاتتجاوز ١٨٠ درجة .. وفى
وضع الوقوف بشكل مستقيم يكون الجسم متناسقاً ويأخذ شكل خط أفقى
وخط عمودى ووزن الجسم يكون موزعاً بالتساوى على الرجلين .. أما فى
وضع الارتخاء نلاحظ تغيراً فى زاوية الأكتاف وهى الحوض مما يغير فى
وضع الأطراف ووزن الجسم يكون مركّزاً على إحد الساقين والخط الأفقى
للحوض يميل نحو القدم المرخية والذراع يهبط باتجاه القدم التى يركز
عليها الجسم .

**** ولرسم شخص يمشى يمكننا أن نتبع الخطوات التالية :**

- نرسم مجسمًا نموذجيًا .
- نراقب شخصًا يتحرك ونحفظ كل مرحلة في حركته ..
- إذا كانت الملاحظات دقيقة نستطيع أن نقسم ونحلل كل مرحلة ..

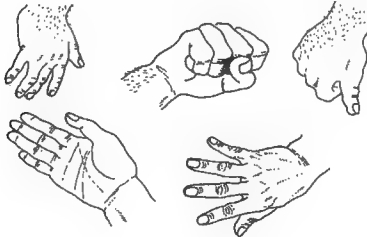

- إذا تعذر حفظ الحركات نلجأ إلى التصوير الفوتوغرافي في كل حركة
ومن ثم برسمها مع تفاصيلها الدقيقة ويجب الانتباه بأن الذراعين
والركبتين ترتفعان في حالة الجري أكثر منها في حالة المشي ..

رسم اليد :

اليد هي الجزء الأكثر حركة في جسم الإنسان ولها أوضاع متعددة ..
وتعلم رسم اليد عملية ضرورية وخاصة إذا كانت معبرة وبشكل طبيعي
متجنبين أن تظهر وكأنها معلقة ..

- كما تتاونا نسب الجسم هناك
نسب لليد .. فطول اليد يساوى
ضعفى عرضها ، ويأطن اليد يمثل
الشكل الهندسى المربع وطول الإصبع
الوسطى يعادل نصف طول اليد
والخنصر له طول العظم الأعلى من
البنصر .. وقمة الإبهام تشكل قوساً
مع عظام باقى أصابع اليد ..

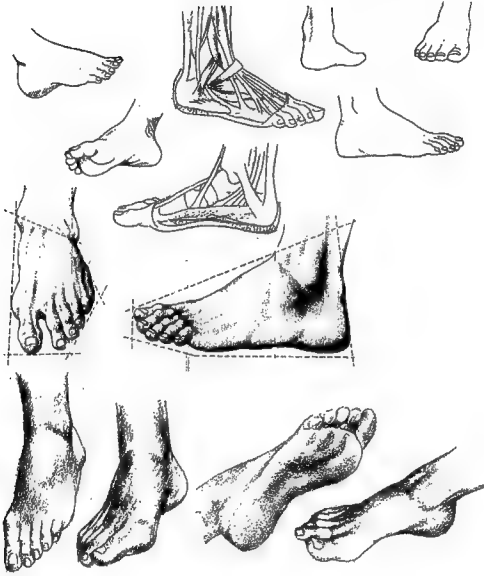

- اليد من الجهة الجانبية تظهر الإبهام من وجهه تقريباً .. ويؤلف

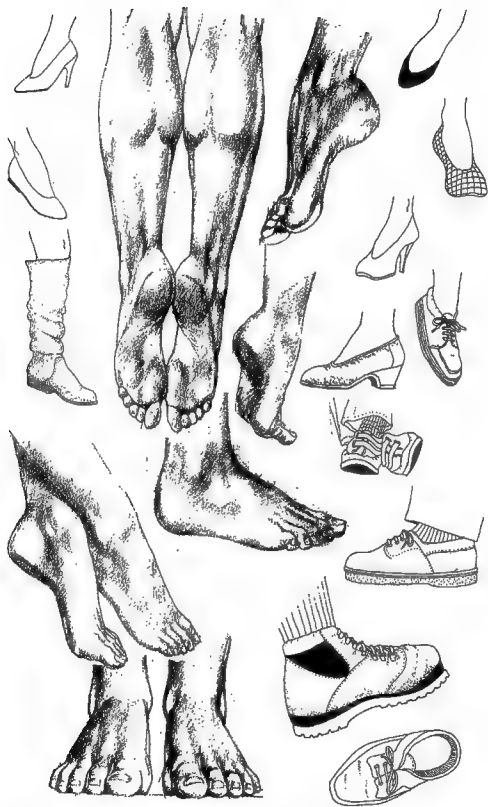
الإبهام زاوية بدرجة ٩٠ درجة مع اليد .. والأصابع متناسقة كباقي الأطراف لكنها محددة الحركة .. ومن الضروري ملاحظة الثنيات التي تتقاطع عند كل حركة ومراقبة المفاصل بين عظام الأصابع وشكل الأظافر في كل إصبع ..

** رسم القدم :

الأطراف السفلى للجسم تبدأ من الفخذين وتتصل بالحوض بواسطة عظم الفخذ .. وهكذا وصلات الركبة حيث تخرج منها عظام الفخذ القصبة الكبرى .. والقصبة الصغرى تحتوى بدورها على القدم ، ومشط القدم ، وأصابع القدم ويجب أن نعلم أن طول القدم يعادل طول نصف الساق تقريباً ..

** رسم رأس الإنسان :

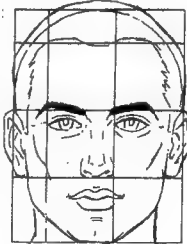
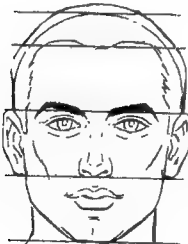

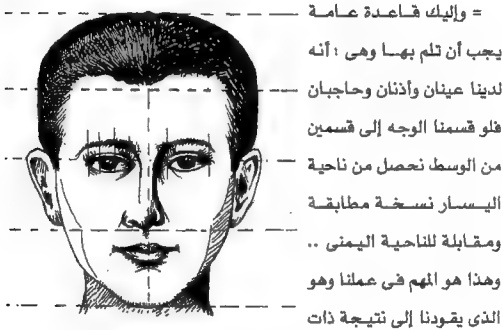
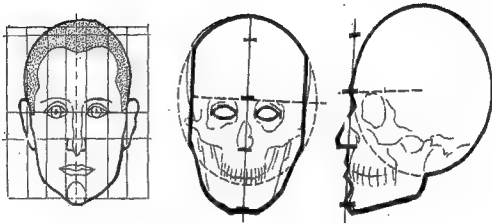
من المؤكد أن رسم رأس الإنسان عملية صعبة لأنه يمثل تعبيرات كثيرة يتحكم بها شكل الرأس وتجاوز هذه المرحلة تعتبر إنجازاً وبداية لإتقان مهنة الرسم.. ويجب أن نعرف أن الفك البارز في الوجه يعنى الإرادة والحيوية .. والذقن المنحنية تمثل الضعف والجبهة المرفوعة تعنى الذكاء ..

ولكى نتعلم كيف نرسم رأساً أو وجهاً أو صورة يجب علينا أن ندرس الأبعاد والنسب العامة لرأس الإنسان .. ولتحديد هذه

النسب العلمية والفنية يجب اتخاذ المعيار أو القاعدة العامة التى بواسطتها نستطيع وضع النسب والأبعاد للجسم ككل ..

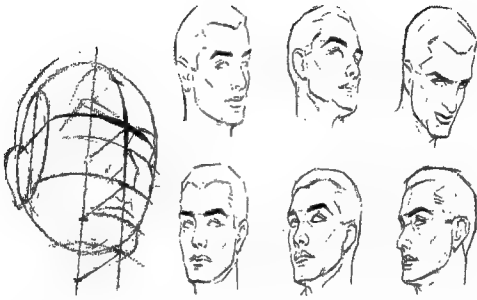
أهمية كبرى لرسم رأس الإنسان .. وبالنسبة للمظهر الخارجى رأس الإنسان يظهر دائماً فى وسطه خط أمامى أساسى نسميه عمود الأبعاد المركزى للوجه .. وهذا العمود المركزى هو قاسم مشترك عليه ترتكز النسب وتصميم الوجه ..

= ومن المنطق أن
نفكر قبل كل شيء
لرسم الرأس
وهيكلة العظمى هو
الشكل التصويرى أو
الشكل المعتمد عليه
الذى يساعدنا
لرسم الرأس
البشرى .. وينظرة
جانبية إلى رأس

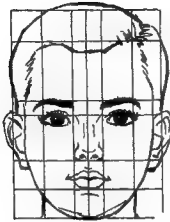
الإنسان تجعلنا نقول إنه بشكل كروى وإليه نضيف الخطوط للفم والأنف
والذقن حسب الوجه الذى نرسمه ..

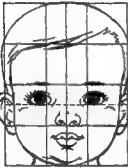

= عندما ترسم رأسًا جانبيًا يتألف من ثلاثة أرباع ، وفي كل الحالات لا نشاهد إلا أذنًا واحدة .. فارسم عزيزي المبتدئ ، وأنت تتصور الأذن الثانية كأنك ترسم وجهًا شفافاً وتذكر دائماً أنها موجودة هناك ، وفي نفس المستوى ..

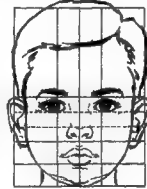
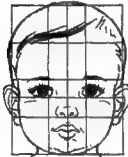

= رأس الطفل كبير
نسبيًا بمقارنته لرأس
الرجل ولجسمه على
التوالي.. فإذا وضعنا
رجلاً يبلغ الخامسة
والعشرين إلى جانب
طفل في عامه الثاني

نلاحظ أن قياس رأس
الرجل هو ضعف رأس
الطفل تقريبًا إذا كانت
المقارنة بين الرأسين
فقط ، ولكن يحدث
العكس وتكون رأس

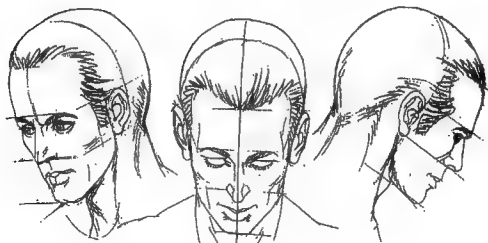
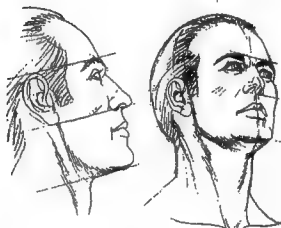
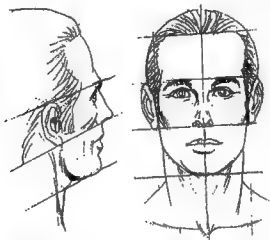

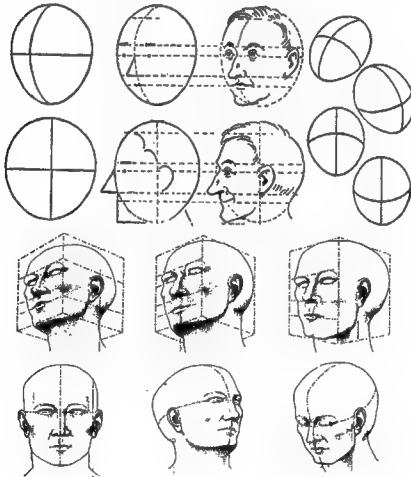
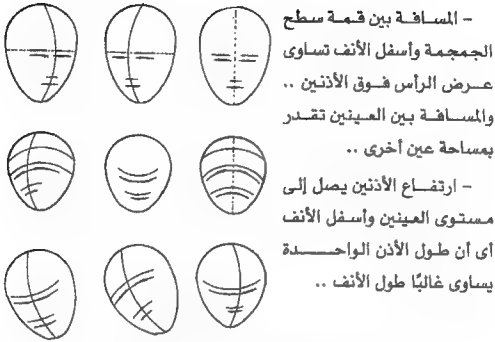
الطفل ضعف حجم
رأس الرجل تقريبًا
بالنسبة للجسمين لأن
الطفل يملك جمجمة
ضخمة وعينين كبيرتين.
وتكونان أكثر ارتفاعًا
من مركز ارتفاع الرأس
ويملك أيضًا أنفًا صغيرًا ..

** تقسيم الرأس :

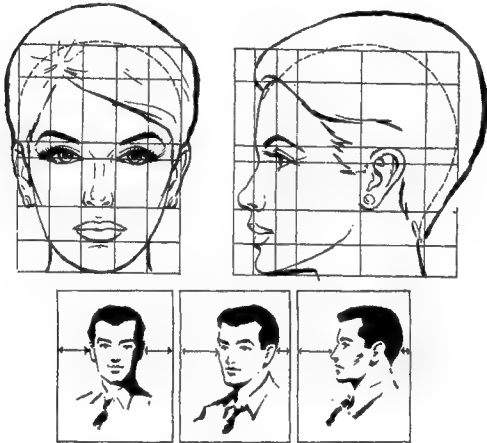
يقسم الرأس من قمة سطح الجمجمة إلى أسفل الذقن إلى أربعة أقسام
متساوية طبقًا لتقسيم الفنان الفرنسي (جان كوزان) ، القسم الأول يضم
الشعر ، والقسم الثاني يضم الجبهة ، والقسم الثالث يشمل الأنف والأذنين،

والقسم الرابع يشمل الفم والذقن .. وطول الرقبة يعادل قسمًا واحدًا من هذه الأقسام الأربعة وترسم الرأس عادة على شكل بيضاوي مقسم بخطين أحدهما يدعى خط التناظر ..

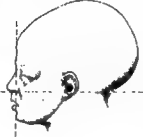
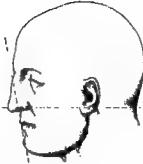
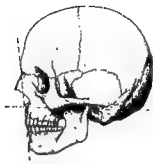

- الشكل الجانبي لرؤوس الرجال يقع تقريباً ضمن مربع منتظم ، وأن الوجه المكون تكويناً حسناً يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء متساوية يبتدىء أولها من أعلى الرأس إلى الحاجبين .. ويبتدىء الثاني من الحاجبين حتى طرف الأنف ويبتدىء الثالث من طرف الأنف حتى أسفل الذقن ..

- إذا انحرف الرأس يميناً أو شمالاً ظهر منه ثلاثة أرباعه وتقوس خط التماثل العمودي تبعاً لانحراف الوجه وبقيت الخطوط الأفقية كما هي ..
 أما إذا ارتفع الرأس إلى أعلى بقى التناظر على حاله .. ولكن تقوست جميع المستقيمات الأفقية الأخرى إلى أعلى أو إلى أسفل حسب ارتفاع أو انخفاض الرأس وإذا ظهر من الوجه جانباه أو ثلاثة أرباعه ، وارتفع إلى أعلى تقوست جميع الخطوط ..

** عضلات الوجه :

من الضروري
مطالعة كتاب طبي
يتضمن شرحاً عن
الرأس وعضلات
الوجه ثم نحضر ورقة
كالك وننسخ كل
العضلات التي
يحتويها الوجه مع
تحديد اتجاهاتها
وحدودها .. ونعيد
التجربة عدة مرات ثم
نعيد الرسم معتمدين
على ذاكرتنا ..

= نلاحظ أن
الرأس مؤلف من
الجمجمة وهي ذات
شكل كروي ومن جهة
الوجه استطالة مع
وجود فكين حادين
ونلاحظ أيضاً
اختلاف في الشكل

الهندسي .. الرأس له شكل بيضاوي متكامل .. الوجه يكون ضمن مربع أو
مستطيل أو مثلث .. وأجزاء الرأس الأخرى تتوزع بشكل مختلف حسب
شكل الإنسان ، جبهته مرتفعة أو منخفضة .. ذقن هابطة أو محنية ..

**** دراسة الرأس :**

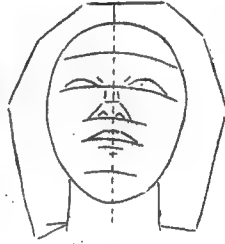
نحدد أولاً النسب العامة للرأس ثم نقوم بالخطوات التالية :

- نرسم الشكل العام للوجه .

- نفصل الوجه عن الشعر .

- نحدد الخط العمودي للوجه والخط الأفقي الذي يحدد مواضع

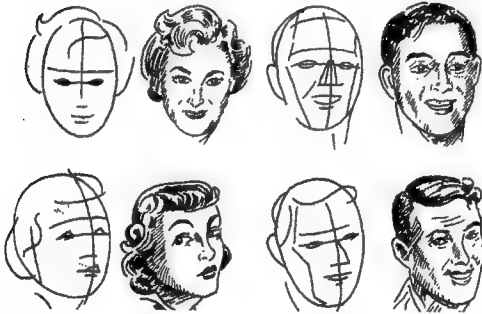
العينين ، والفم وقاعدة الأنف ..

- نضع الظلال وفقاً لشكل الوجه ولصدر الضوء ..
- نتحقق من المنظور العام للرسم ونرسم التفاصيل ..

**** منظور الرأس :**

ولحفظ وتطبيق مبادئ المنظور على الرأس نقوم برسم شكل بيضاوي له نفس حجم البيضة على ورقة كالك .. ونضع المحور الأساسي للوجه والمحور الأفقي للعينين .. ثم نرسم الخطوط الأفقية للحواجب ، وقاعدة الأنف والفم .. ثم نأخذ ورقة رسم ونلفها على بيضة عادية وندير البيضة بشكل بطيء .. فنشعر بأن الرأس يدور ، ونلاحظ بأن المحاور الأفقية والعمودية لم تعد مرئية والعيون ليست على نفس الارتفاع.

**** تفاصيل الوجه :**

- تختلف الوجوه باختلاف السن والجنس ، لكن النسب الأساسية في الوجه تظل ثابتة .. ويرسم الوجه بخطوط ناعمة ويمكن الاستغناء عن الخطوط إذا ما رسم الشعر ظللاً ..

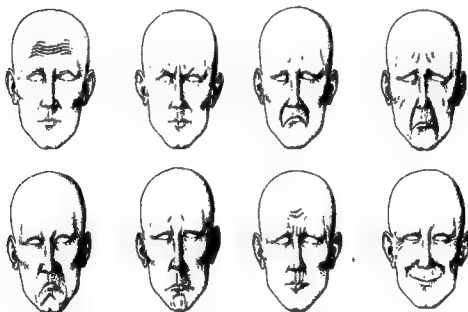
وترسم العين
وفقاً للونها ،
فإذا كانت سوداء
تسود القزحية
ويترك اللمعان
فقط حيث
يصطدم النور
بالحدقة .. وإذا
كانت زرقاء
تترك القزحية
بيضاء وتسود
الحدقة فقط ..

وإذا كانت فاتحة أو داكنة توضع خطوط متراصة قليلاً أو كثيراً لإعطاء لون القزحية .. ويرسم الأنف بخطوط بسيطة وبظلال ثلاثم نوعه .. ويرسم الفم بتحديد خط التقاء الشفتين أولاً ثم ترسم الشفتان بالتظليل وتكون الشفة العليا غالباً أغمق من الشفة السفلى .. وترسم الأذن بخطوط ناعمة وبظلال تعبر عن التجاويف .. ويُرسم الشعر حسب لونه فإذا كان أسود ، يسود ويترك اللسان فقط في المواضع التي تصطدم بالنور مباشرة.. وإذا كان أشقر يُرسم وكأنه أبيض كلياً مع بعضه خطوط تحدد اتجاهه ..

** تعبيرات الوجه :

تعبير الوجه مرآة صادقة للنفس البشرية .. فهو يعكس كل ما يحدث لدى الإنسان من انفعالات كالفرح والغضب والتعجب والدهشة والبكاء والخوف والألم ..

ف عندما يضحك الإنسان
تتقلص عضلات الخدين
محدثة بتقلصها تجاميد
شديدة حول العينين والفم
.. وعندما يغضب تتجمع
الجبهة ويتقدم الفك
الأسفل معطياً للوجه
تعبيراً عدوانياً .. وعندما
يتألم تتقلص الجبهة
ويأخذ الفم شكل قوس ،
طرفيه منحنيين مع
انخفاض بين الشفة
السفلى والذقن ..

- وتتغير تعبيرات
الوجه حسب الجنس
والعمر والأصل .. ودراسة
العضلات وعملها تسمح

لنا بمعرفة خصائص الوجه .. والانفعالات تتحكم في عضلات الوجه ..
التكشيرة أو البسمة تعبر عن أحاسيس الفرح أو اليأس أو الغضب ..
هالفرح يخلق ثنيات صغيرة في الفم وفي زوايا العينين .. والألم يخلق خطوطاً
تحت الفم ويغير شكل الشفاه .. الحزن يرفع العينين نحو السماء ، ويلوى
الفم نحو الأسفل .. القلق يفتح العيون بتعابير كثيفة .. الهلع يجعل العين
مدورة والشفاه نصف مفتوحة .. الغضب يشد الفم ويرفع الحواجب
ويجوف الخدود .. الشر يعطي خطوط الوجه شكل متكسر وتجاعيد قاسية
والجفون تغطي نصف العيون ..

** طريقة رسم الوجه :

رسم الوجه عملية
صعبة في البداية
كما ذكرنا لكن
المحاولات المتكررة
تقودنا إلى النجاح ..
وقبل البدء في
الرسم عليك عزيزي
المبتدئ أن تسجل
التفاصيل والأشياء
المميزة في الوجه
المراد رسمه .. ورسم
الوجه يجب ألا يغطي
كامل ورقة الرسم
بذلك تضع الخطوط
الأساسية .. وتحسب
النسب وفقاً لمساحة
الورقة .. ولأن المركز
الهندسي لورقة
الرسم لا يتلاءم مع
مركز النظر لذلك
يجب أن نترك مسافة
فارغة في أعلى
وأ أسفل ورقة الرسم
وعلى أطرافها ،

ونرسم الوجه من الأمام أو من الناحية الشبه جانبية ، وهى استدارة لثلاثة أرباع الرأس ..

- إذا استعملنا قلم رصاص فإن أبعاد ورقة الرسم غير مهمة وإذا استعملنا أداة أخرى فنقص الورقة حسب النسب المطلوبة.

- إنتاج رسم شبيه بالصورة الأصلية يتطلب معرفة قوية فى إنتاج نسب الوجه الملائمة ، وبعد أن نجد نسبة الشكل البيضاءوى للرأس نبدأ برسم العيون قبل محيط الرأس وتفصيله وياقى الأجزاء ترسم بسهولة .. إذن نبدأ برسم الرأس بالخطوات التالية :

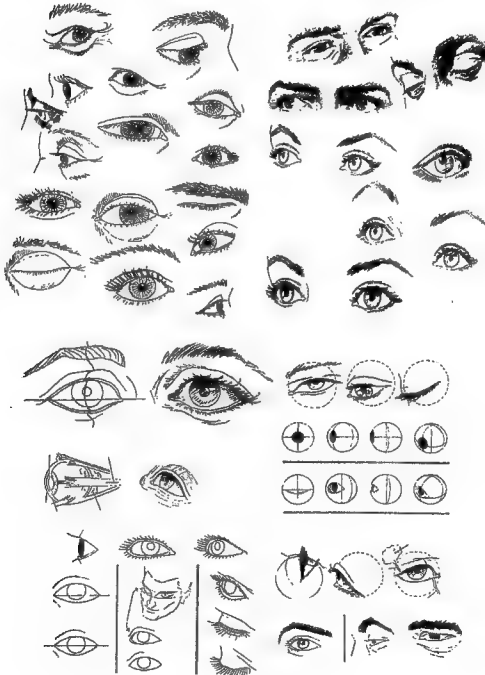
- تحديد الأبعاد والنسب والخطوط الأساسية لحجم رسم الصور المطلوبة.

- تحديد عرض الجبهة وطول وعرض الأنف يدلنا على أبعاد العيون .
- لا تجعل من وجه الجسم وجهًا مثاليًا فالتفاصيل الخاصة تعطى الحياة للصورة ..

- ابحث عن القيم الحقيقية فى الوجه ، ولاحظ العلاقة بين الظل والضوء وخصائص الوجه الشخصية ..

** رسم العيون :

اتساع العيون يرتبط بفتحة الجفون ، والتي يحددها شكل الجفون العليا والمسافة بين العيون تتغير وتتعلق بتعبيرات الوجه .. والعيون تكون متقاربة إذا كان التجويف عميقاً ..

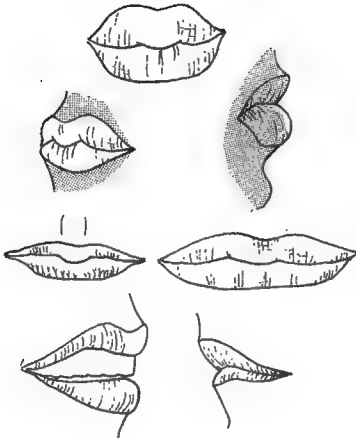
- والطريقة البسيطة
لرسم العيون هي إعطاء
اللون الأسود لقزحية العين
وترك مثلث صغير أبيض
يدلنا على انعكاس الضوء
.. وإذا كانت العيون مضيئة
يكفى فقط إعطاء لون
أسود لثني العين .. أما إذا
كانت العيون عادية فتعبر
عنها بخطوط ناعمة.

ولإعطاء تعابير أكثر
نرسم الخطوط التي تحيط
بالقزحية والقسم الأعلى
من العين مظلّل بالرموش.
والعين يتغير شكلها قليلاً
حسب تعبيرات الوجه سواء
الخوف أو الحزن أو
الضحك ..

*** رسم الفم :

الفم من الأجزاء المتحركة
فى الوجه ويعبر عن
الاحاسيس والانفعالات ..
فالخوف والمفاجآت يعطونه

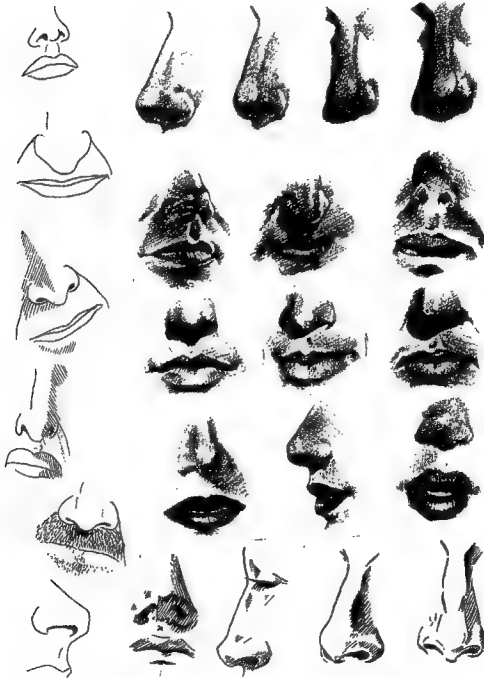

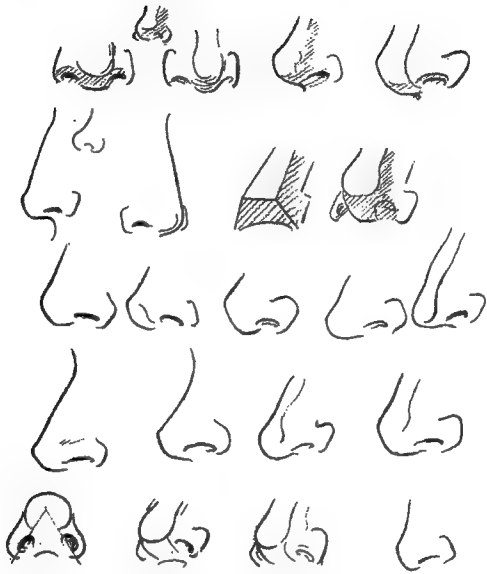
شكلاً .. والضحك
يعطيه شكلاً
آخر.. والطريقة
البسيطة لرسم
الفم هي رسم خط
ناعم يحدد الشكل
وفوقه خط آخر
للشفة العليا،
وأسفله خط
عريض يحدد
الظل تحت الشفة
السفلى ..

وغالبًا ما نرسم الشفة العليا بواسطة خطوط عمودية متقاربة تتبع
حركة الفم وشكله .. والشفة السفلى ترسم بخطوط قليلة الاستدارة ..
وعلى شفاه المرأة نعطي ضوءًا أكثر من شفاه الرجل ليعطيها رقة ورطوبة ..
وإذا رسمنا الفم باللون الأسود نترك مساحة بيضاء لفصل الشفاه .. أما
الأسنان فتأخذ من رسمها، وذلك نترك مساحة بيضاء بين الشفتين .. وفي
بعض الأحيان نضع الظلال حول الفم في مكان التقاء الشفاه والشفة العليا.

** رسم الأنف :

عند رسم كروكي سريع فقط ظل الأنف فوق الفم .. ولا يظهر الأنف مطلقاً إذا كان الرسم لامرأة ، وإذا كان الرسم يظهر من الأسفل إلى الأعلى يكفي أن نرسم فقط فتحتي الأنف ..

أما إذا كان الوجه من الجهة الجانبية ، فإن رسمه يتطلب ملاحظة ودقة ..

**** رسم العنق :**

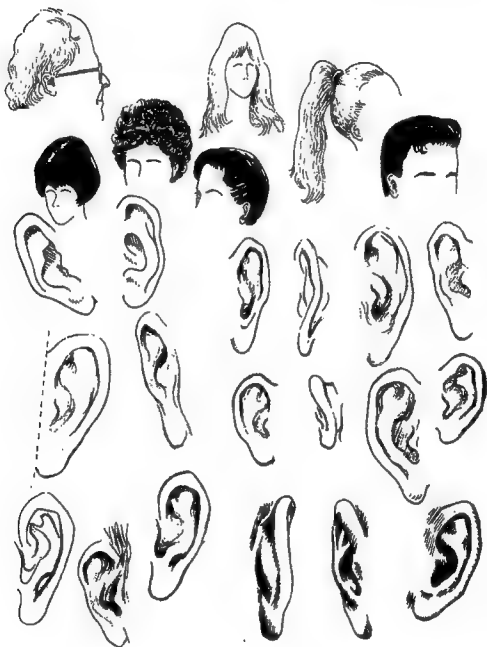
يختلف العنق وفقاً للكائنات البشرية فهناك الطويل والقصير والناعم والغليظ والمرن .. وبالنسبة لعنق الرجل يجب ألا ننسى الحنجرة والعضلتين الأفقيتين ..

**** رسم الشعر والأذن :

إذا أردنا رسم شعر أشقر نترك الرأس أبيض ونحدد فقط إتجاه الخصلات بظلال خفيفة ، أما الشعر الأسود فيطلب وضع اللون الأسود بقوة وترك مساحات صغيرة بيضاء تعطى حركة للشعر .. أما الشعر الكستنائي فيكون أبيض عند الجذور وغامق فوق الرأس .. وبعض الخطوط الخفيفة تعطىنا شكل تسريحة الشعر ..

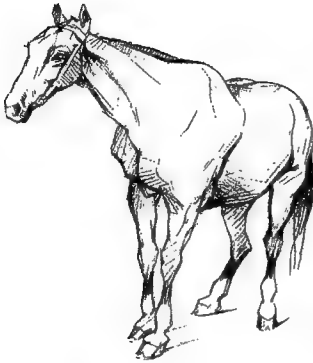

أما الأذن فهي سهلة الرسم، وعادة فإن الشعر يغطى الأذن فى معظم
الرسوم الخاصة بوجه المرأة ..

اسم الحيوانات

الحياة فى المدينة
أبعدت الإنسان عن
الطبيعة وعن رؤية
الحيوانات .. لذلك فإن
مطالعة بعض الكتب
والصور المتعلقة
بالحيوانات عملية
ضرورية لرسمها ..

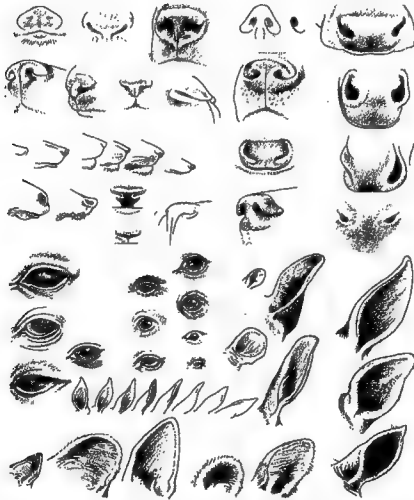
= يتم تحليل شكل
الحيوان بنفس طريقة

تحليل الجسم البشرى أو أى شكل آخر .. لذلك نبدأ بتحديد الأبعاد

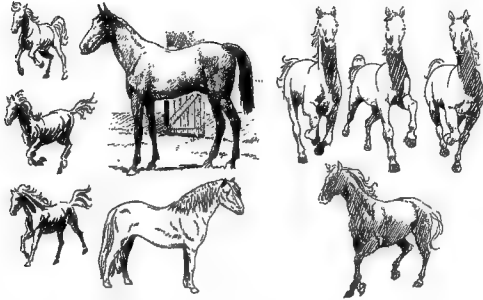
والنسب بواسطة قلم وبالعين المغلقة أو بواسطة مسطرة إذا كنا نرسم الحيوان نقلاً عن صورة .. فتحدد الطول والعرض ثم نضع الحيوان المراد رسمه في شكل هندسي ييضاوى أو كروى أو مستطيل أو مكعب ..

= نسخ الصورة بواسطة ورق كلك عملية مفيدة لأنه كما يوجد ذاكرة نظرية هناك ذاكرة يدوية .. واليد تتدرب على الرسم عند نسخ الصورة وتحفظ الأشكال والبناء الهندسى لجسم الحيوان .. وتحليل شكل الحيوانات عملية مهمة تساعدنا على تبسيط عملية الرسم ..

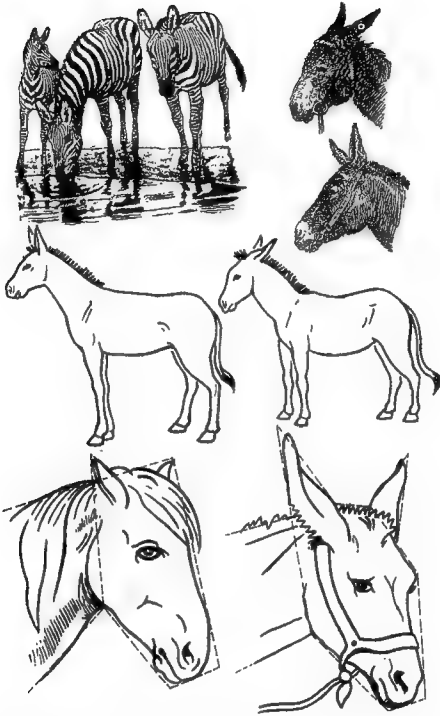
وقبل البدء فى عرض نماذج لكل حيوان على حدة .. نستعرض أشكال بعض الأنوف والأذان والعيون للعديد من الحيوانات المختلفة فحاول التدريب على رسمها ..

** رسم الحصان :

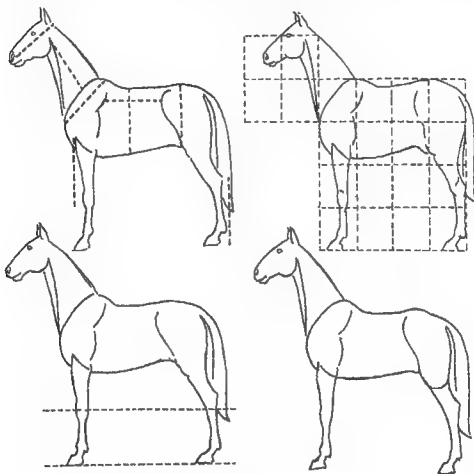
معظم الشعوب والحضارات القديمة تركت ضمن آثارها رسومات عن الحصان لأنه كان رفيقاً للإنسان منذ عصوره الأولى .. والحصان من الحيوانات ذات الرأس والقوائم الطويلة والحوافر غير المشقوقة .. وللخيول أنواع .. ولكن أشهرها هي الخيول العربية وتستخدم الخيول في السباق والركوب وجر العربات .. ويمكن التعرف على أعمارها من فحص أسنانها .. أنثى الحصان تسمى (الفرس) وولده يدعى (المهر) ..

= ويعتبر الحمار من فصيلة الخيول .. رأسه طويل وله أربعة قوائم تنتهى بحوافر مثل الحصان .. ويشبه إلى حد كبير للحصان في معظم صفاته .. إلا أن الحصان أكثر رشاقة وقوة في القوام .. كذلك الحمار الوحشى المنتشر في شرق وجنوب أفريقيا بأعداد كبيرة يعتبر من فصيلة الخيول .. والحمار الوحشى المخطط يستحيل ترويضه وتدريبه على نقل الأمتعة .. وأن العدو للبدو للحمار الوحشى هو الأسد ..

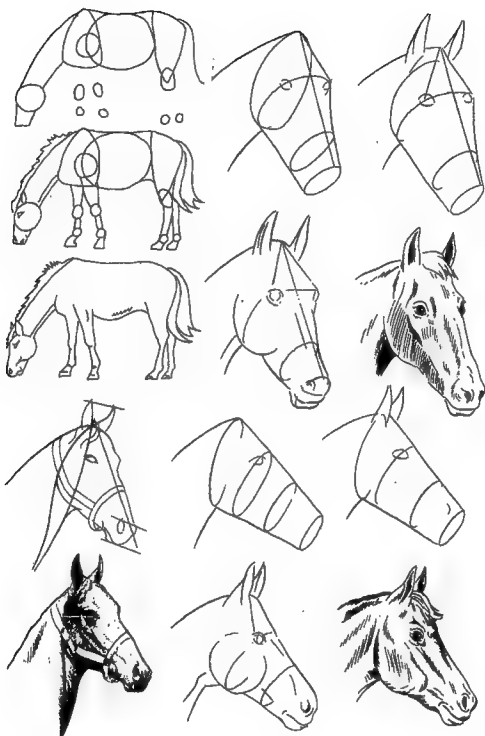

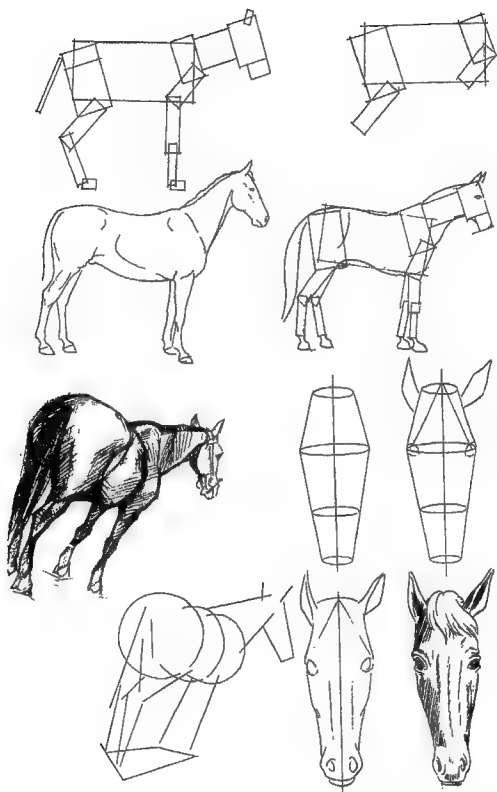
ويصاد الحمار الوحشى للاستفادة من جلده .. وهو يعيش فى الأماكن
الصحراوية .. والخيول جميعًا سواء الحصان أو الحمار أو البغل تتغذى
بالأعشاب ، والنباتات ..

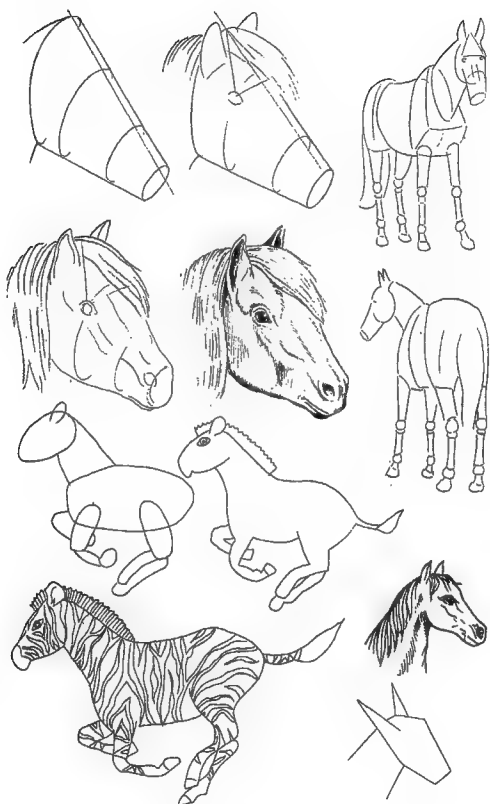
تركيبه جسم الحصان يجب أن تتم بطريقة دقيقة فنحدد النسب والأحجام ، ومن ثم نتناول بالتفصيل الجسم والأعضاء والعنق والرأس ومن السهل تحديد بعد ذلك النسب الحقيقية لحجم الجسم والرأس ..

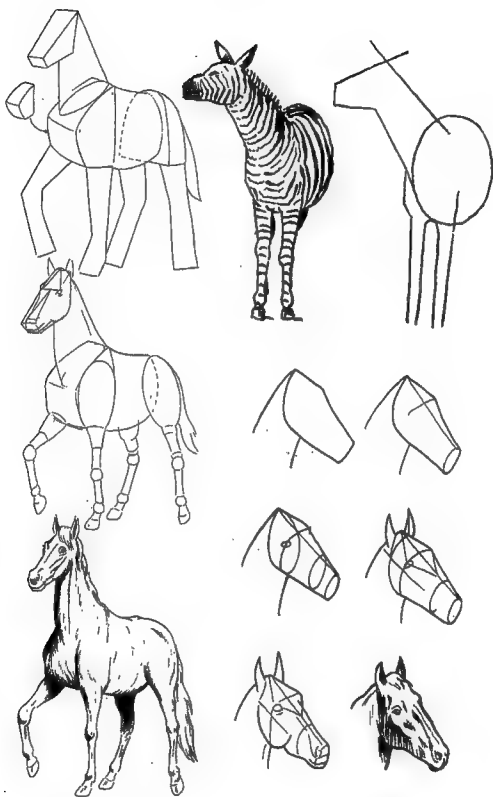

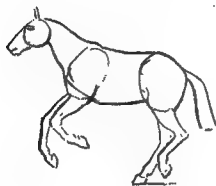
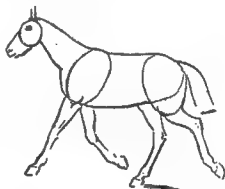
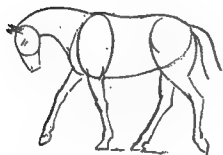
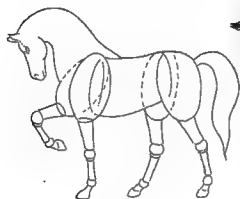
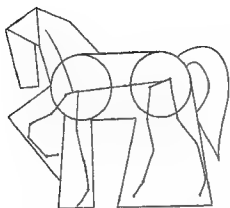
فجسم الحصان من الجهة الجانبية عبارة عن شكل مستطيل أو بيضاوي .. وإذا رأينا جسم الحصان كمنظور فيأخذ شكل المكعب .. أما العنق فيكون عريضاً في القاعدة لكنه يتمتع بمرونة .. ورأس الحصان من الجهة الجانبية عبارة عن مستطيلين ، أما من جهة الوجه فعبارة عن دائرة .. وبالمثل ينظر يأخذ الرأس الشكل الأسطواني ..

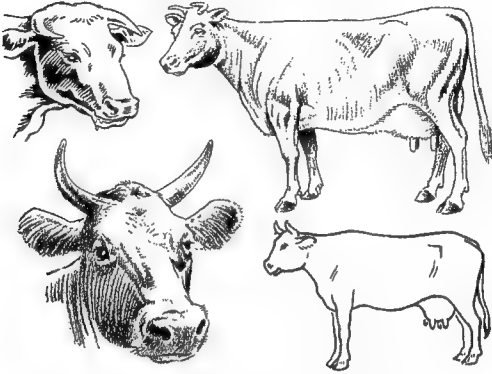

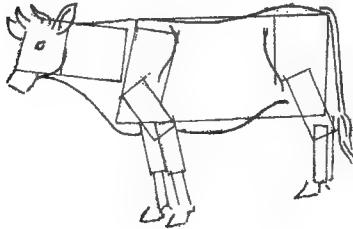

** رسم البقرة :

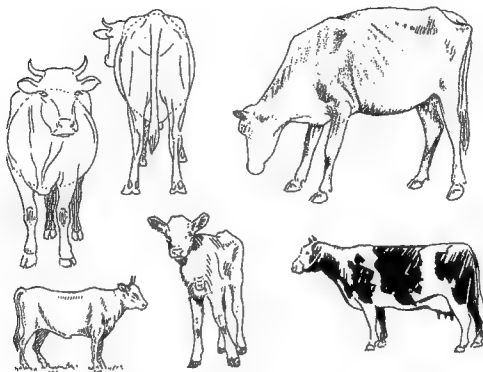
يعتنى الإنسان بتربية الماشية من أجل ألبانها ، وجلودها ، ولحومها ..
وتضم فصيلة الماشية الأبقار ، والثيران ، والجاموس ..

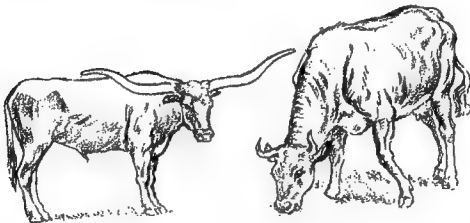
- جسم البقرة عبارة عن مستطيل وظهرها عبارة عن خط أفقى ..
يتميز جسم البقرة بغلاظته وثقله ..

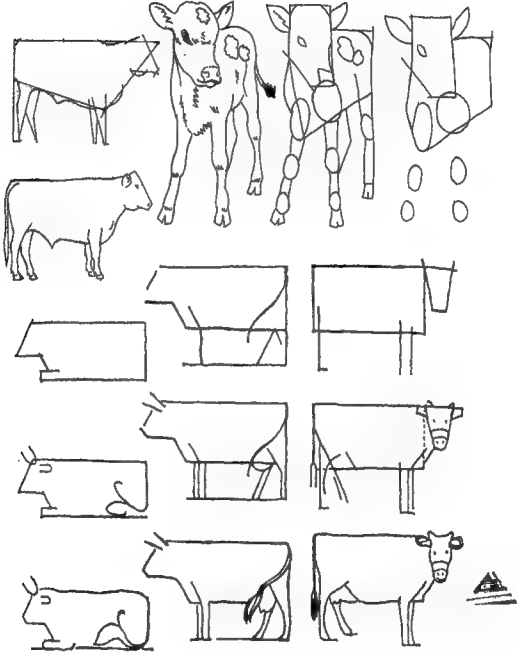
أما الرأس فشكله مستطيل أيضاً ، لكن تركيبة ركبة البقرة مختلفة تماماً
عن الحصان ..

- من الجهة الجانبية نستطيع تقسيم البقرة إلى أربعة أجزاء متساوية
وارتفاعها يعادل مرتين ونصف عرضها ..
أما أطرافها فتستطيع رسمها وفقاً لهذه النسب ..

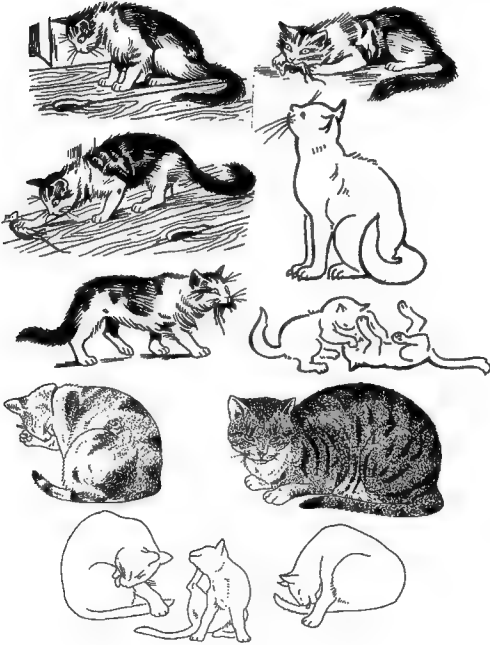

وهذه نماذج لتعلم رسم البقرة ، والثور ، والجاموس :

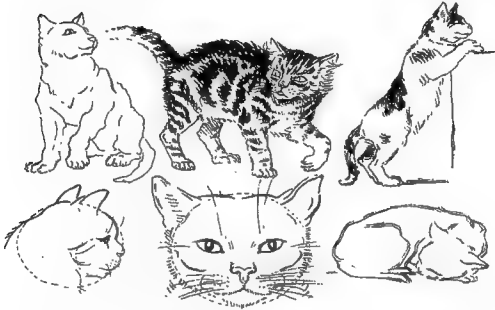

** رسم القطّة :

جسم القطّة يأخذ شكلاً بيضاوياً .. العنق والكتفان تأخذ شكلاً بيضاوياً آخر .. والرأس له شكل دائرة وخطوط الجسم تكون ناعمة لأن وبر القطّة ناعم .. الأقدام الأمامية تتحنى نحو الخلف والقسم الأسفل من الجسم أكثر طولاً من الجزء الأعلى ..

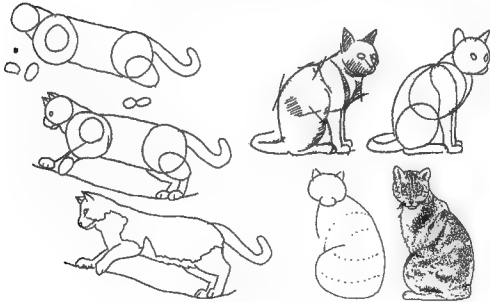

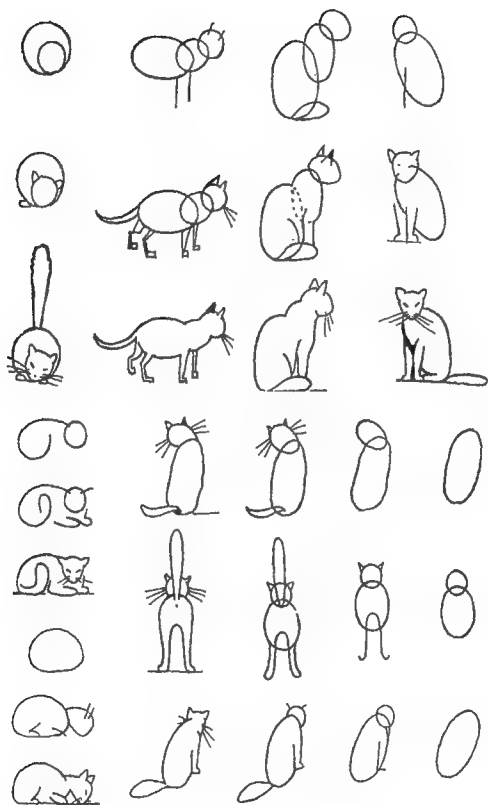
= تنقسم رأس القطه إلى قسمين : الأول الجمجمة ولها شكل دائرة ..
والقسم الثانى أصفر وله شكل مربع ضمنه العيون والأنف فى أسفله ..
ويأخذ الأنف شكل مثلث حاد ..

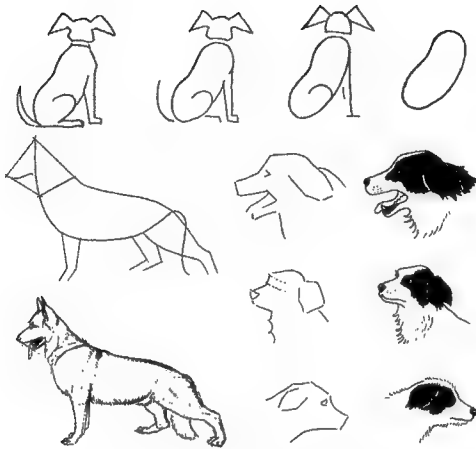

والقطه الجالسة تأخذ شكل كرة ، وهى سهلة الرسم ، أما إذا كانت
تمشى أو تجرى فيصبح الرسم أكثر صعوبة ..

وهذه بعض النماذج لكيفية رسم القطه بعدة أشكال :

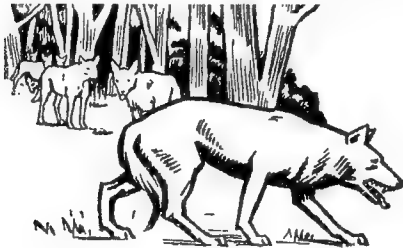

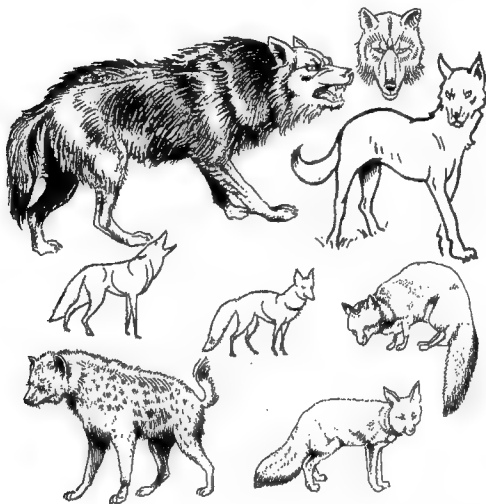

** رسم الثعلب والذئب :

الذئب والثعلب ينتميان إلى فصيلة الكلاب التي لها قوائم وأذان منتصبة وأذيال طويلة ..

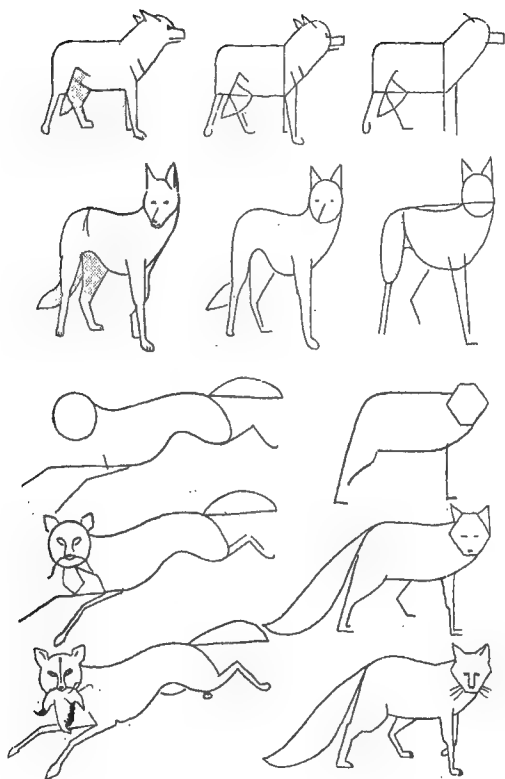

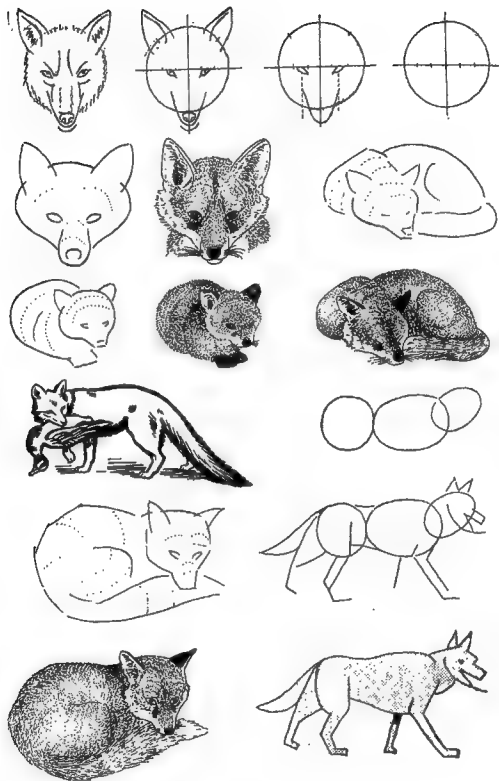
والذئب أكبر حيوان من فصيلة الكلاب يفترس الحيوانات الأليفة ، ولا سيما الأغنام .. والذئاب تتحرك فى مجموعات .. والذئب حيوان مفترس سريع ومخادع ، وماهر فى الاختفاء .. ورسم الثعلب أو الذئب لا يختلف كثيراً عن طريقة رسم الكلب فهى قريبة الشبه من بعضها البعض إلى حد كبير ..

وهذه نماذج عديدة لكيفية رسم الثعلب والذئب :

** رسم الأرنب والسنجاب :

تنتشر الأرانب فى المناطق الريفية ويستفاد من فرو الأرانب ولحمها ..

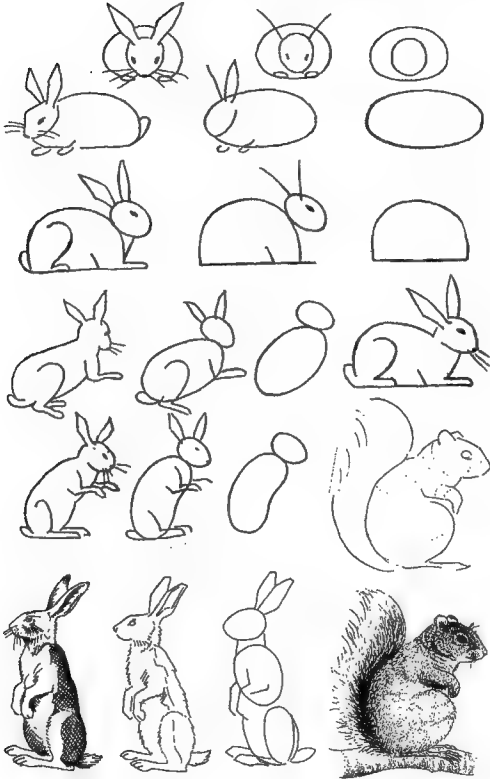

وتلد أنثى الأرنب بضع مرات فى السنة من خمسة إلى ثمانية أرانب كل مرة .. والأرانب البرية والأليفة شديدة الشبه ببعضها من حيث الشكل ..

وللأرنب قائمتان خلفيتان طويلتان تساعدانه على القفز والجري
بسرعة.. أما السنجاب فهو من الحيوانات القارضة ، ويعيش فى الأشجار
ويقفز من غصن إلى غصن ، وهو قريب الشبه بالأرنب .. ويحرص
السنجاب على اختزان الطعام للشتاء .. وهناك سناجب صغيرة بحجم
الفار، وأخرى بحجم القطه ..

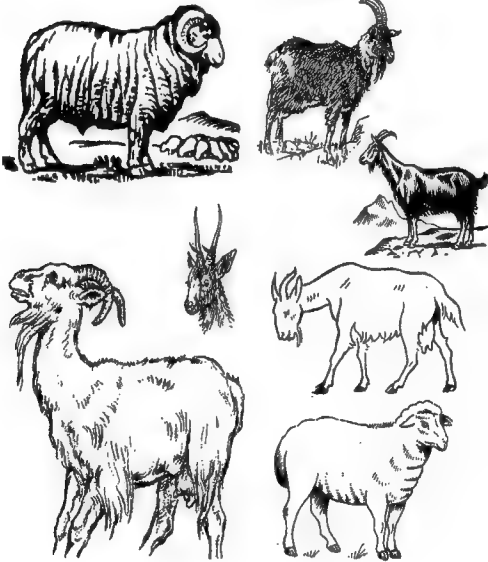

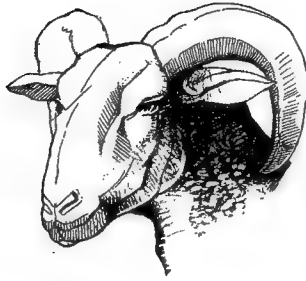
وهذه بعض النماذج لطريقة رسم الأرنب والسنجاب :

** رسم الخروف والماعز :

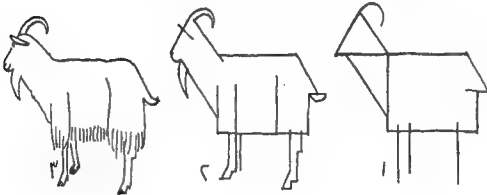
الأغنام والماعز كلاهما حيوان يمضغ الطعام ويجتره .. أى أنه يلتهم كمية كبيرة من الأعشاب وكلاهما ذو جلد سميك يكسوه شعر قد يكون كثيفاً .. ولما كان قرنا الشاة والعنزة متشابهين .. فإنه يجب أن ننظر إلى القرنين المنحنيين عند كبش الغنم وعند تيس الماعز .. ولذكور الماعز رائحة قوية وأيضاً لحية تحت ذقنها ..

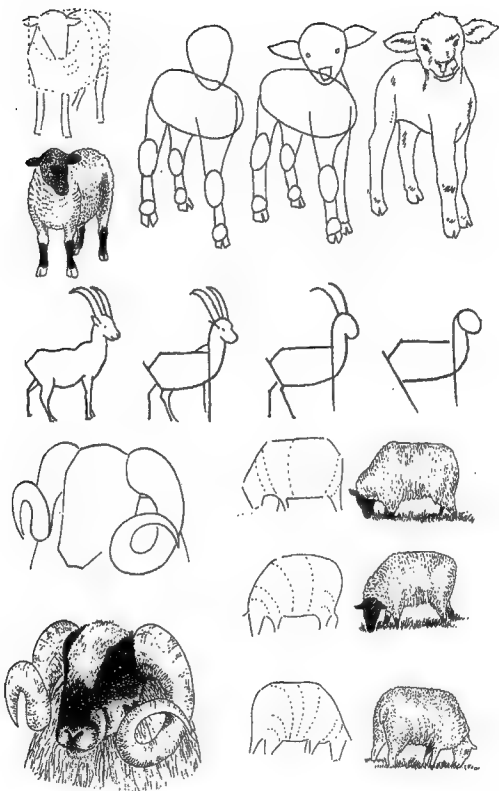

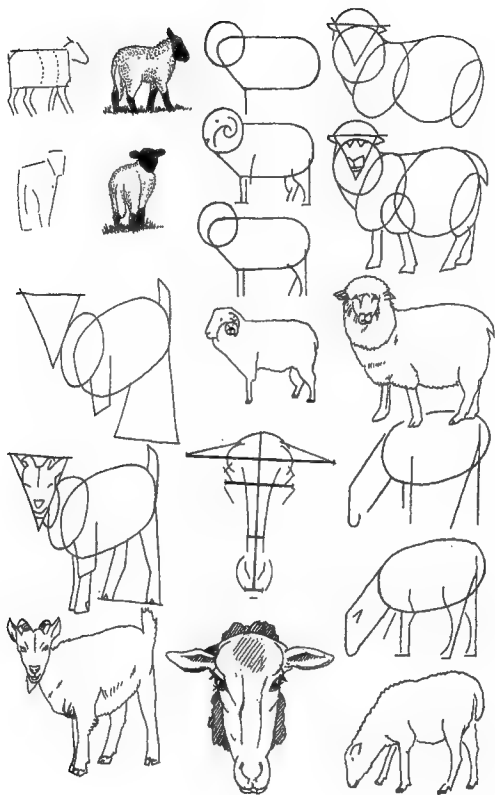

- جسم الخروف عبارة عن شكل بيضاوى يميل أكثر نحو الإستدارة .. ومغطى بطبقة من الصوف .. وجسم الخروف وعنقه ورأسه الصغير عبارة عن خط شبه مستقيم .. وعنق الماعز أطول من عنق الخروف .. والجسم يعبر عنه بشكلين بيضاويين الأول فى الأمام ويحتوى عظام الكتف .. والثانى فى الخلف وهو الجزء المحدب ..

وهذه بعض النماذج لكيفية رسم الخروف والماعز :

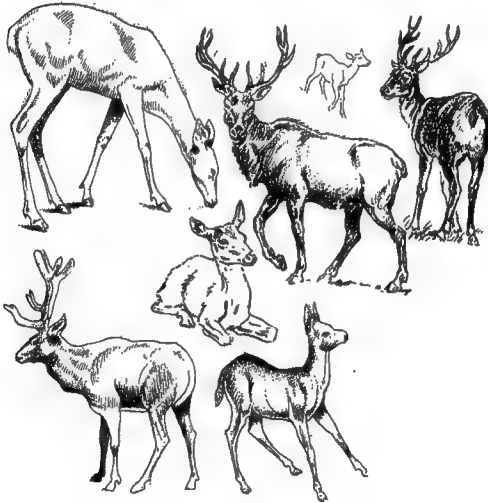

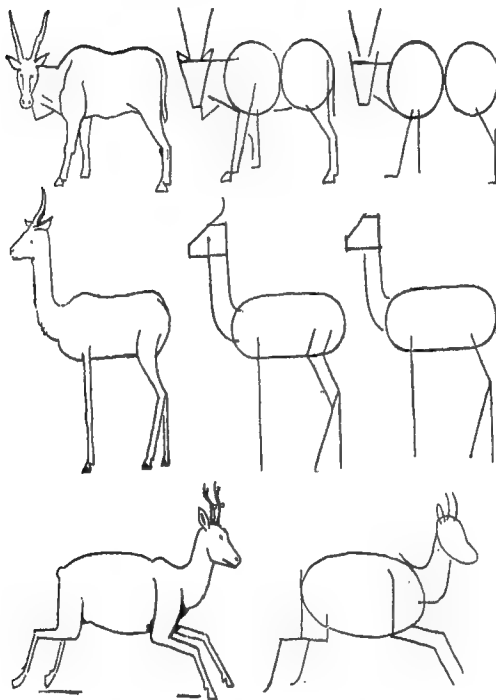

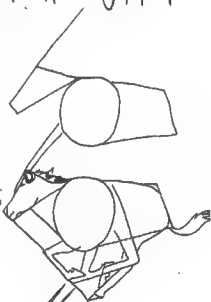
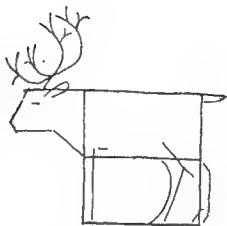
رسم الغزال والظبي :

تميش الغزلان في أوروبا وآسيا وأمريكا وهناك نوع يعيش في البادية ويستفاد من لحمه وجلده .. ويعيش الغزال والظبي على النباتات فهو يأكل الأوراق وفروع الأشجار ، والأعشاب .. وهو حيوان مجتر بيتلغ الطعام بسرعة ثم يعيده إلى فمه ليضمغه على مهل .. ويعيش الوعل في أمريكا وآسيا وكندا على شكل مجموعات أو قطعان .. ويبلغ ارتفاع الوعل نحو ١,٢٠ متر .. وجسم الوعل عبارة عن مستطيل ، أما العنق والأطراف فتزداد على هذا المستطيل بعد ذلك ندرس النسب والاتجاهات ونستعمل مسطرة لمقارنتها مع صورة الحيوان ..

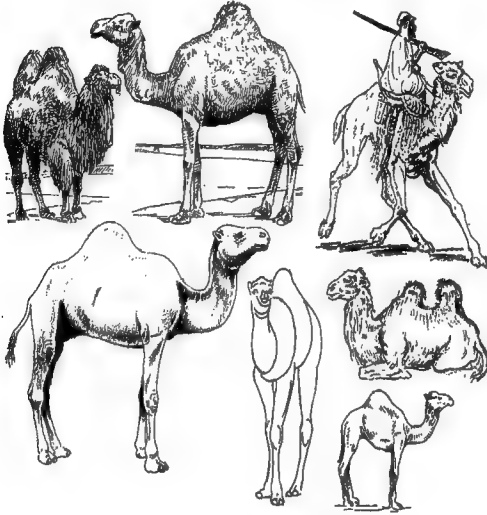
وهذه بعض النماذج لكيفية رسم الظبي والوعل والغزال :

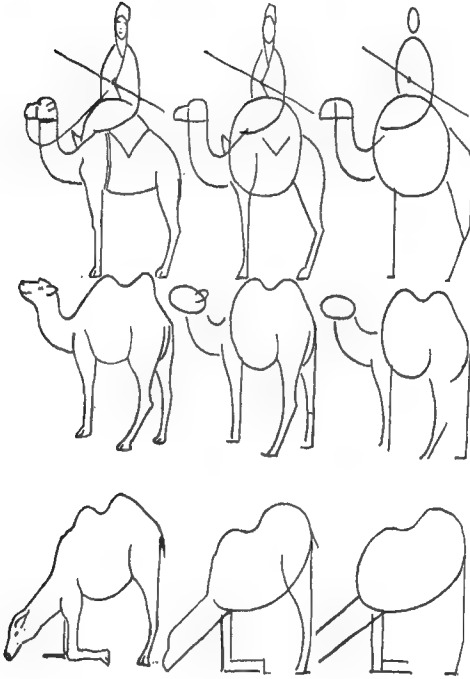
**** رسم الجمل :**

هناك نوعان الجمال : الأليف والبرى .. والجمال الأليف له سنام واحد
ويستخدم للركوب والنقل لمسافات طويلة عبر الصحراء الرملية ..

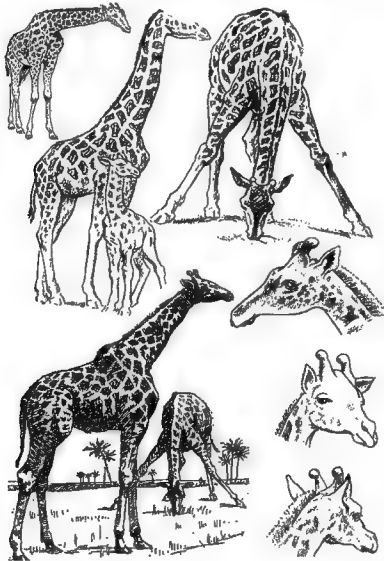
لذلك سمي بسفينة الصحراء .. وهو حيوان مجتر يتلغ كمية كبيرة من
الطعام ثم يعيدها إلى فمه ليمضغها ببطء .. له شفاه غليظة وأسنان
متينة .. وخف الجمال مكون من شقين متصلين بجلد سميك .. أنثاه تسمى
الناقة .. والجمال البرى له سنامان ، وهو أكبر وزنًا وأكثر قوة من الجمال
الأليف ..

وهذه عدة نماذج لكيفية رسم الجمل بأشكال مختلفة :

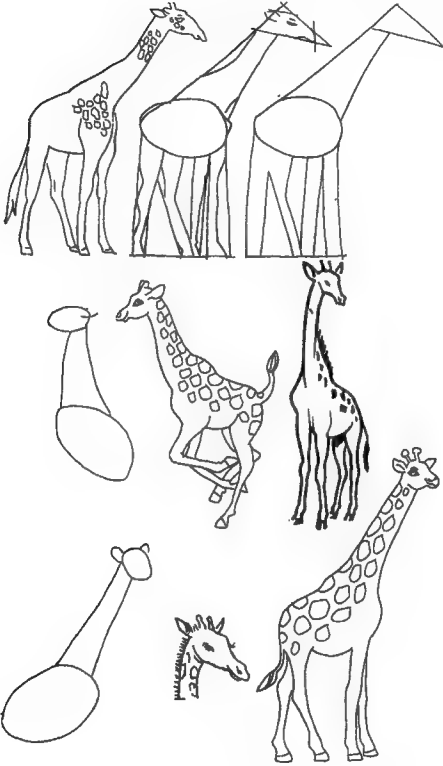

** رسم الزرافة :

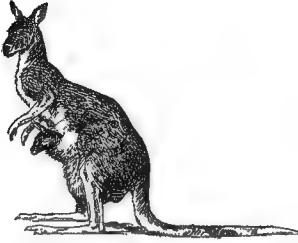
الزرافة حيوان أفريقي يعيش فى قطعان وتاكل أوراق الأشجار والنباتات.. وتستخدم ذيلها الطويل لطرد الحشرات .. وأثناء الجرى تجرى بطريقة خاصة تختلف عن باقى الحيوانات حيث أنها تقوم بحركة تجعل قائمتيها تتحركان معاً .. والزرافة أطول حيوان فى العالم يبلغ ارتفاعها نحو خمسة أمتار ، وذلك بسبب طول عنقها وقوائمها .. حيث أن عنق الزرافة وقوائمها تمكنها من تناول أوراق الأشجار فى أعلى الأغصان .. وللزرافة عينان كبيرتان وأذنان كبيرتان وقرنان مغطيان بالشعر ..

وهذه عدة نماذج لكيفية رسم الزرافة :

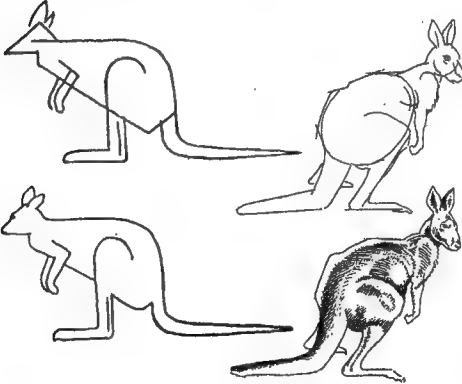
** رسم الكنغر :

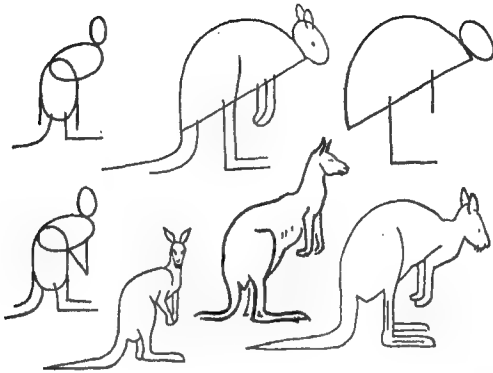

حيوان الكنغر ينقسم إلى نوعين ، نوع رمادى وآخر أحمر .. ويعيش الكنغر الرمادى فى القابات .. أما الكنغر الأحمر فيعيش فى سهول مكشوفة على شكل مجموعات .. ويتغذى بالأعشاب .. والكنغر

قائمتان خلفيتان طويلتان وأماميتان قصيرتان جداً .. وذيل طويل وغليظ وتحمل أنثى الكنغر صغيرها فى جراب .. ويتحرك الكنغر قفزاً .. وتبلغ كل قفزة حوالى ثمانية أمتار ..

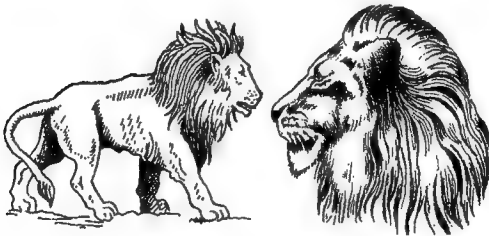
وهذه عدة نماذج لكيفية رسم الكنغر :

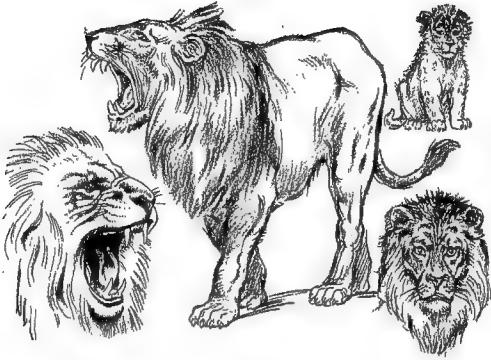

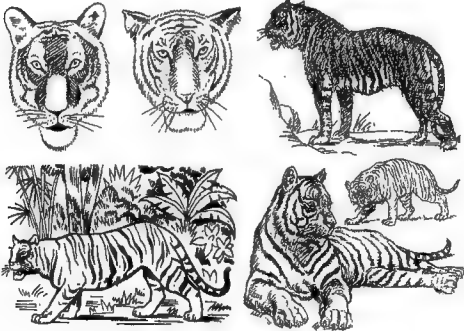
** رسم الأسد والنمر والفهد :

الأسود والنمور والفهود حيوانات مفترسة تكثر في افريقيا .. والأسد أكبر حيوانات الفصيلة القططية .. وهو يعيش على صيد الحيوانات مثل الظبي والحمار الوحشى .. ويتميز الأسد بفروته ولبدته الضخمة ويبلغ طوله المترين .. ابنه يدعى الشبل ، ويستطيع الأسد أن يقفز بقوة لمسافة ١٢ مترًا تقريبًا ..

- أما النمر فهو أصغر حجمًا من الأسد ، ويخرج للصيد في الليل
ويكسو جسمه فروة صفراء مخططة بالأسود تمكنه من التخفي في
الغابات.

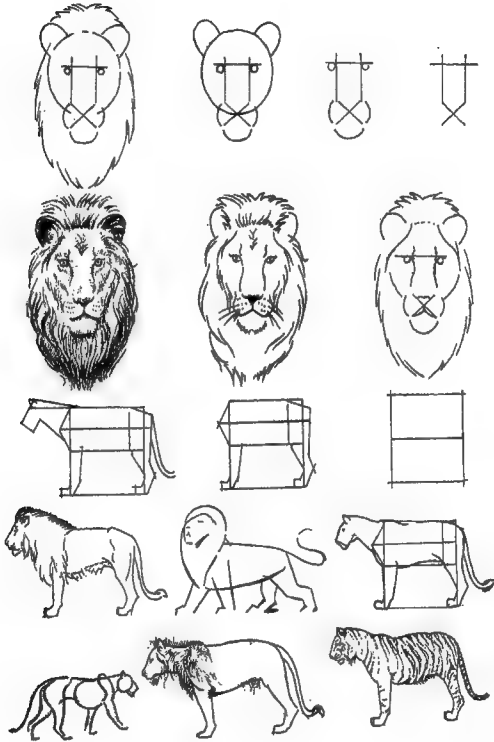
- أما الفهد فهو أصغر حجمًا من الأسد والتمر ..

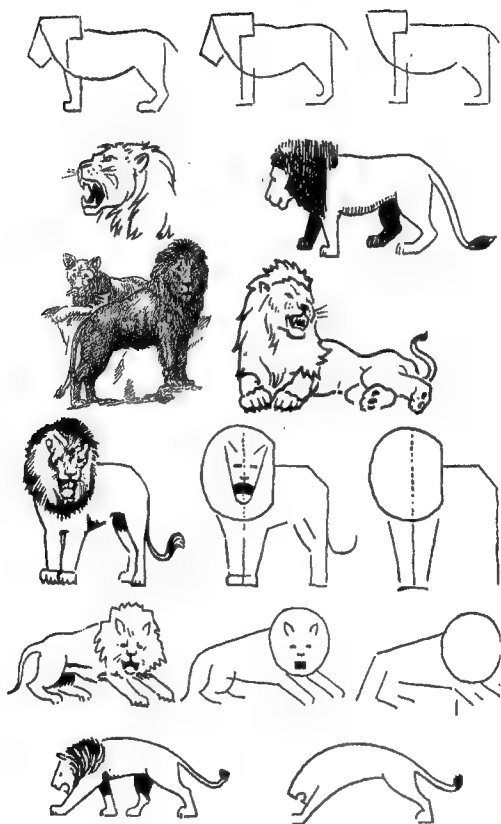
لذلك فهو أخف وزنًا وأسرع ..

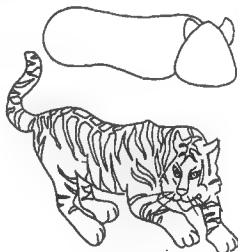
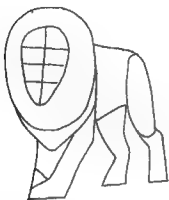
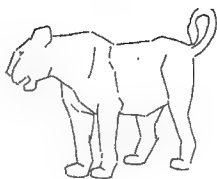
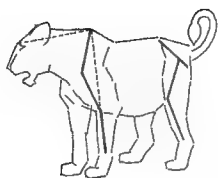
وهو قوى جدًا ، ويمتاز بحاسة الشم الحادة والقدرة على التخفى،
ويعيش فى الغابات، وبين الأشجار الكثيفة .. ويستطيع تسلق الأشجار مثل
القط ليخفى فريسته بين الأغصان ..

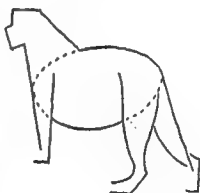
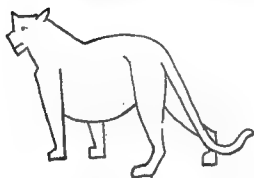
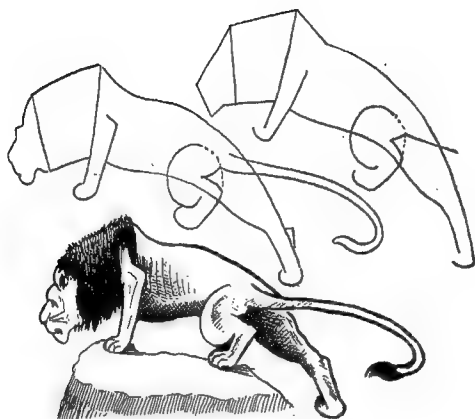
ورسم الأسود والنمور والفهود يتشابه كثيرًا .. ويختلف فى
بعض التفاصيل الصغيرة مثل تمييز الأسد باللبدة .. وتميز النمر
بالخطوط السوداء على جلده .. والفهد بالنقطة المزرകشة فى معظم أجزاء
جسمه ..

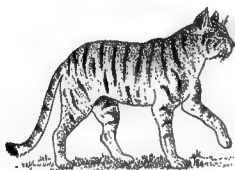
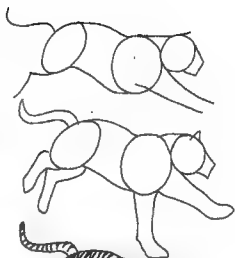
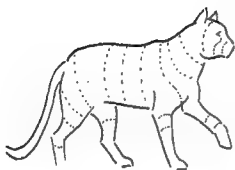
وهذه عدة نماذج لكيفية رسم الأسد والنمر والفهد :

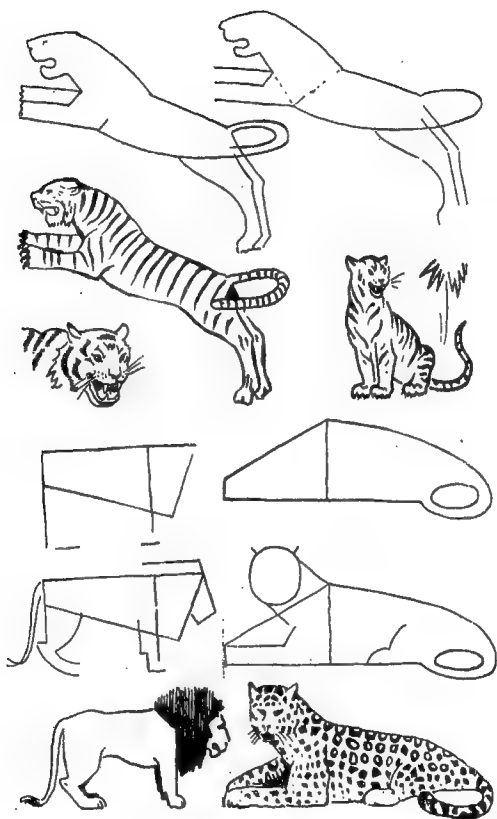

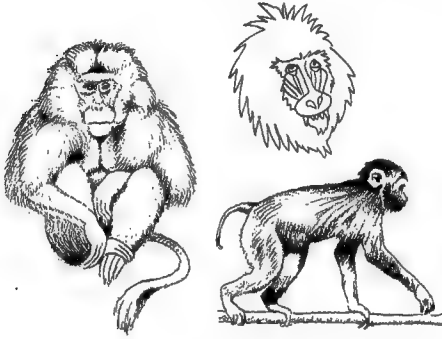

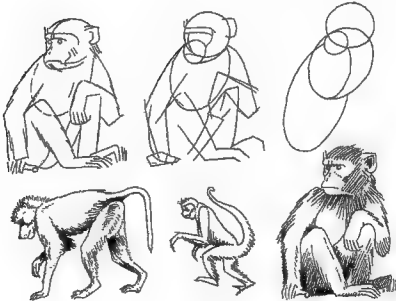

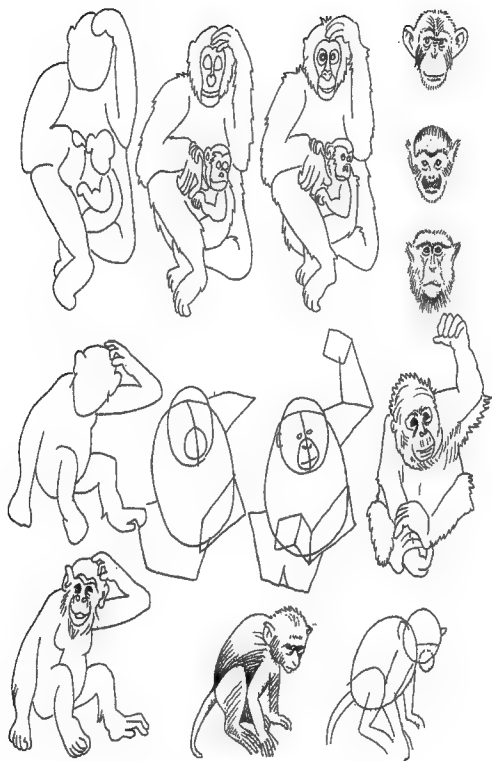
** رسم القرد :

القرد حيوان لطيف يحبه الكبير والصغير .. يقلد الإنسان في جميع حركاته .. وهو مميز بشعره الكثيف الذى يملأ جسده .. والقرد يتسلق الأشجار بطريقة بهلوانية تعجب الناس ..

وهذه عدة نماذج لكيفية رسم القرد :

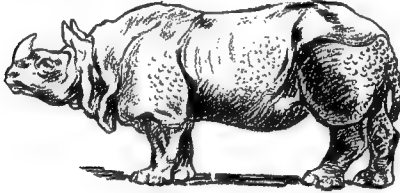

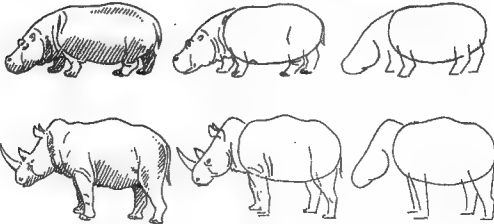
** رسم وحيد القرن :

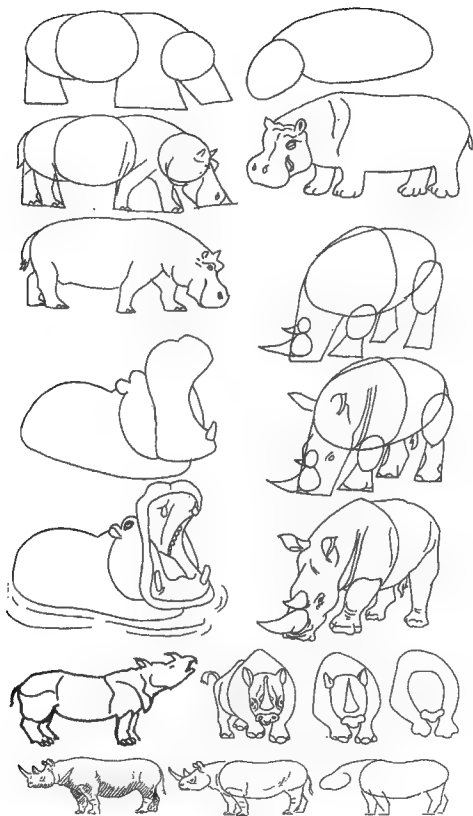

وحيد القرن (أو الكركدن) حيوان هادئ يسالم يعيش على العشب في سهول مكشوفة .. وهناك نوعان في أفريقيا ، وثلاثة في آسيا .. وللتوعين الإفريقيين من الكركدن قرنان : أحدهما في مقدمة الأنف .. أما النوع الهندي فله قرن واحد ونابان حادان في فكه السفلى يدافع بهما عن نفسه ..

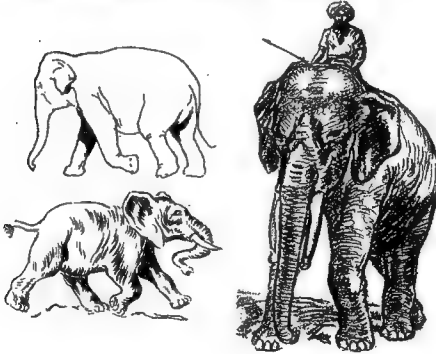
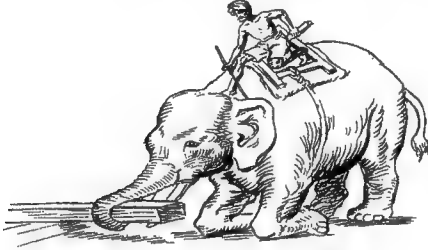
وهذه عدة نماذج لكيفية رسم وحيد القرن :

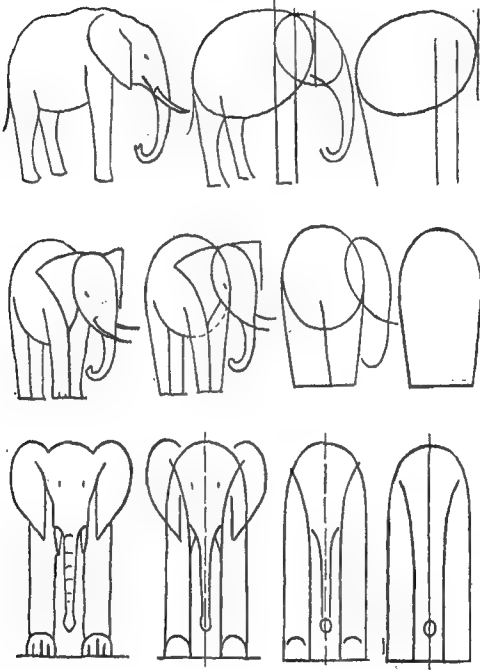

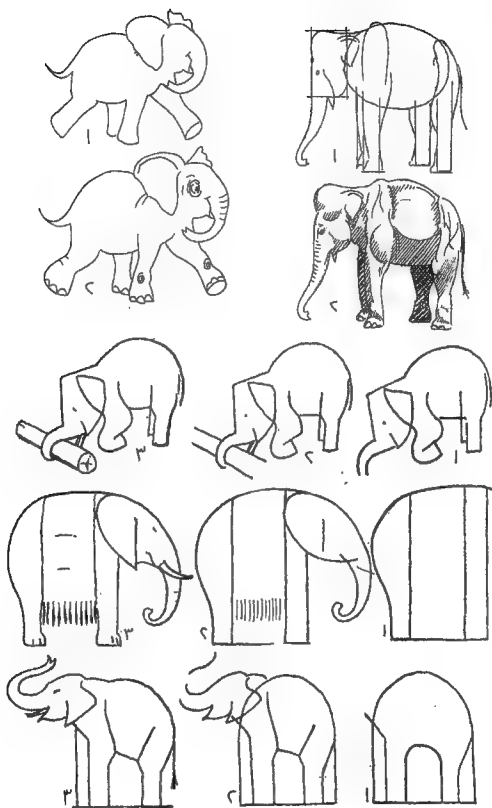
** رسم الفيل :

للفيل نوعان .. الفيل الهندى والفيل الإفريقى .. والفيل الإفريقى أكبر حجماً وله جبهة أشد قليلاً .. وظاهر غائر ونابان أكبر .. يزيد ارتفاعه عن ثلاثة أمتار .. وقد يزن ستة أطنان .. وله خرطوم طويل .. ويتميز بحاسة الشم القوية .. وهو يستخدم خرطومه فى تناول الطعام وامتصاص الماء ، وهو يستطيع أن يرفع بخرطومه الأحمال الثقيلة ..

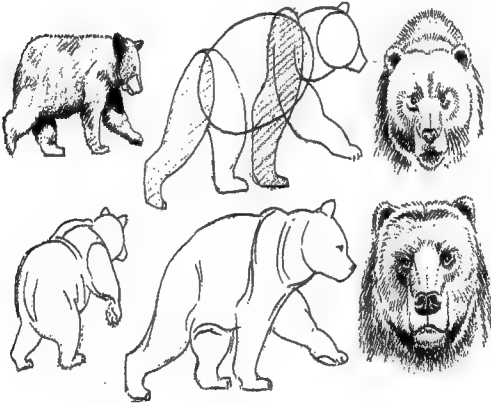
وهذه عدة نماذج لكيفية رسم الفيل بأشكال مختلفة :

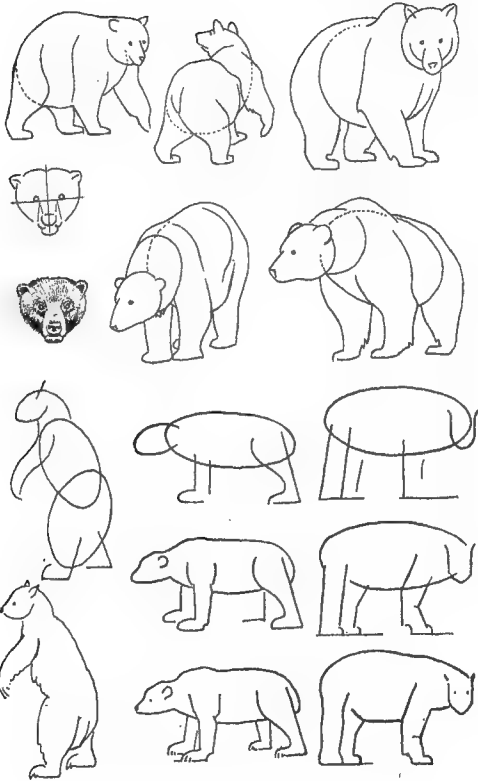

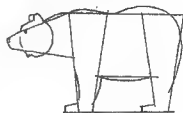
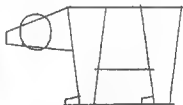
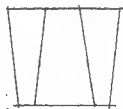
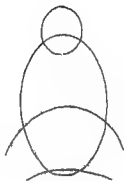
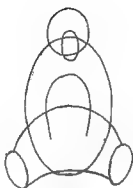
** رسم الدب :

الدب حيوان كبير الحجم غير شرس .. ومن النادر أن يؤذى أحداً إلا إذا هوجم .. يعيش فى المناطق البرية والجبلية وفى الغابات .. وهو على أنواع متعددة .. ويتغذى الدب بالجذور والأعشاب وخصوصاً الثمار .. وهو مولع جداً بالعسل .. وأحياناً يلتقط الأسماك من النهر .. والدب القطبى يعيش على شواطئ المحيط المتجمد الشمالى .. وهو ذو فراء أبيض .. له عنق أطول من الدب الأسود وكموب ذات شعر يجعله أشد ثباتاً للسير على الجليد ..

وهذه عدة نماذج لكيفية رسم الدب :

** رسم الدولفين :

الدولفين من الحيوانات البحرية
التي تحب الإنسان وتتفاهم معه ..

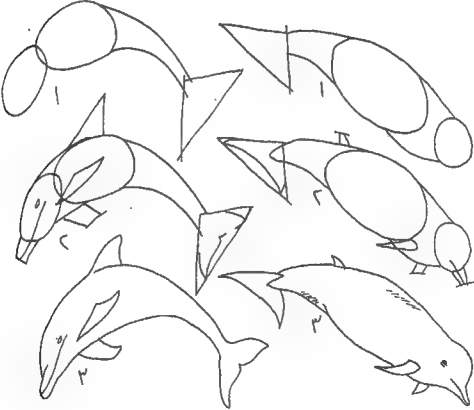

وهي سهلة التدريب .. ويتميز
الدولفين بجسم انسيابي رائع ..

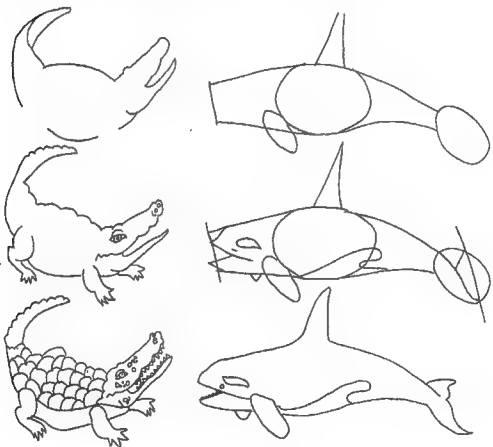
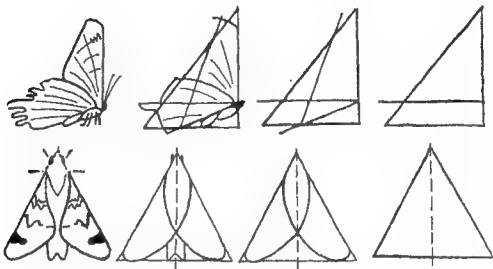

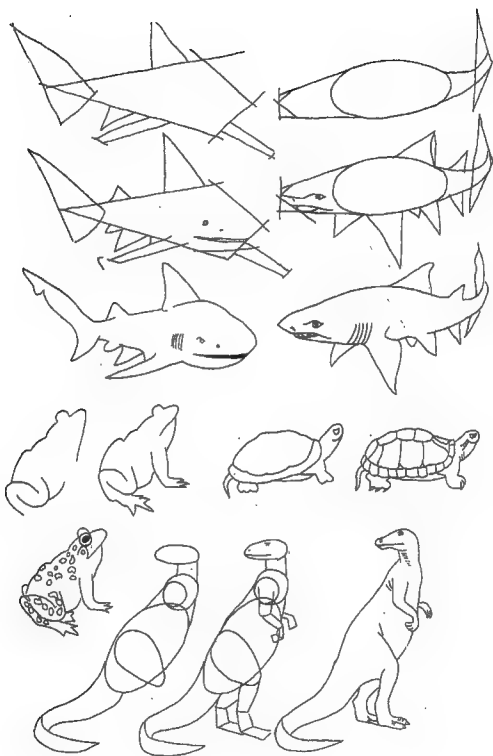
وكذلك في رسمه هو انسيابي
أيضاً ..

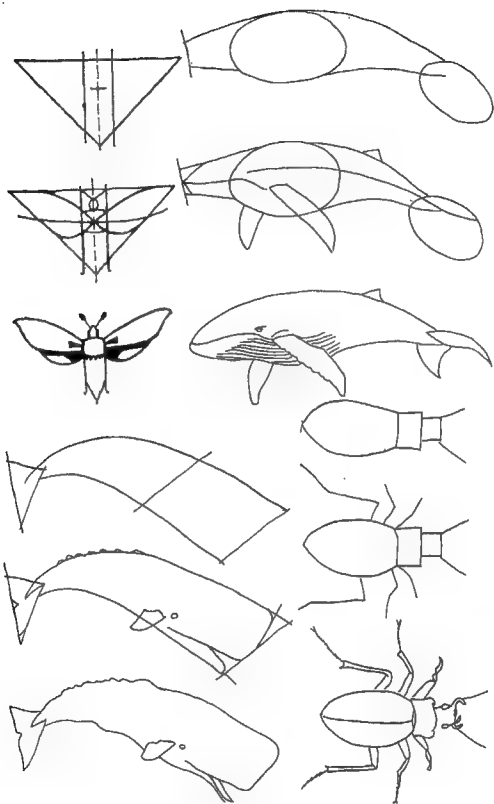
وهذه عدة نماذج لكيفية رسم الدولفين :

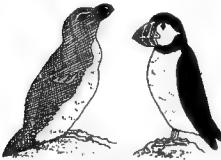
وهذه نماذج لكيفية رسم بعض الحيوانات الأخرى ، وبعض الحشرات :

** رسم الطيور :

تعتبر حياة الطيور مصدرًا للتأثر والمتعة .. فالطيور تحول المناظر الطبيعية إلى منظر ساحر ، وتقضى على وحشتها لتمنحها الحياة واللون والموسيقى والخيال أيضاً .. ويجد هواة الرسم في ذلك منبعاً للإلهام لا ينضب.. وأول سؤال سوف يصادفك هو

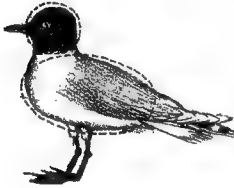
كيف أرسم الطيور ؟

فهى سريعة الحركة .. ولا تثبت على حال من أجل رسمها .. وهنا يبرز دور الاسكتش .. فالرسم السريع لهذه الطيور يجعلنا نتمكن من التقاط التفاصيل بسرعة ثم رسمها وتلوينها بعد ذلك على مهل .. وقد نلاحظ أن الطيور ، أثناء الأكل تتبنى باستمرار مواقف متماثلة .. وهذا يعنى أنه بإمكانك البدء برسم الاسكتش والعودة إليه فيما بعد عند الضرورة .. وهناك أشياء تساعدك فى دراسة الطيور بسهولة أكبر وعن قرب .. فبإمكانك

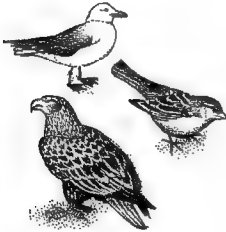
ملاحظة العصافير بزيارة الحدائق والمزارع .. ويمكن مشاهدة الطيور الجارحة بحديقة الحيوان .. وبالطبع يمكنك استعمال الكاميرا والرسم من الصور الفوتوغرافية .. فهذا سوف يوفر لك أشياء كثيرة أهمها ثبات الصورة أمامك ..

= ولا يتوجب عليك السفر بعيداً لإيجاد الطيور .. والطيور موجودة في حياتنا العامة بكثرة مثل العصافير والدجاج والحمام والبط والإوز والبيغاء وغيرها من الطيور التي يمكن أن ترى بالمنزل .

ورسم الريش يعطى شكلاً جمالياً .. وعادة ما نرسم ريش الطيور باستخدام فرشاة الألوان سواء المائية أو الزيتية .. والقاعدة العامة هي أن يبدو ريش الطيور فاتحاً في الأجزاء العليا وباقي الأجزاء أغمق ..

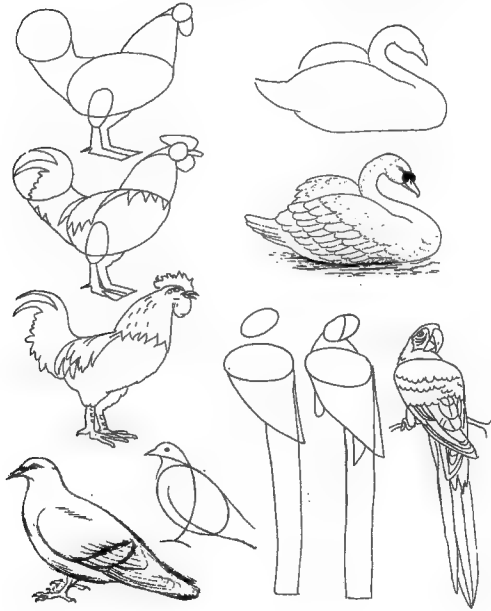
= ويأخذ جسم العصفور الشكل البيضاضوى .. والريش والزغب يغطيان الجسم ونمبر عنهما بخطوط ناعمة ولينة والعنق يكون في معظم الأحيان طويلاً ..

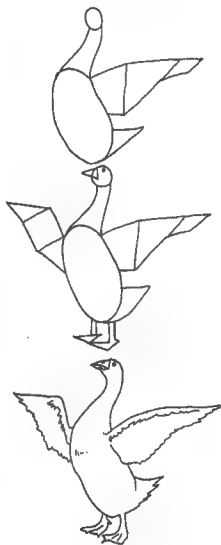
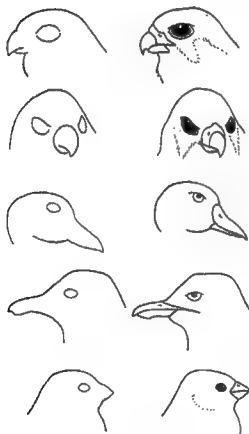
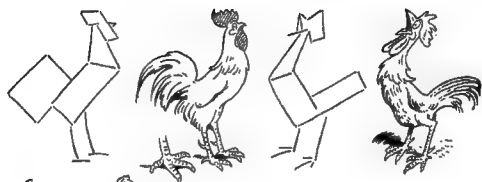

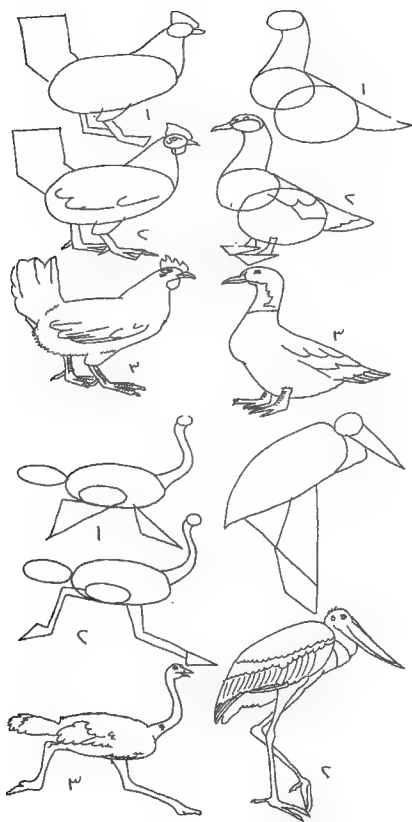
= ملاحظة هيكل عظمى لعصفور يدلنا على ميكانيزم الحركات .. فالرجلان لا تلتويان إلا عند المفاصل .. ولكن باتساعات .. والجوانح تغير في شكل العصفور .. وهي تحتوى على مفصلين الأول في قاعدة الجناح والثاني في منتصفه .. ولكل نوع من الطيور شكل وريش مختلفان .. لذلك

- ولكل نوع من الطيور ريش مختلف عن الآخر .. ويعطيه شكلاً خاصاً به .. والريش يكون بشكل دائري .. على العنق والبطن والظهر .. أما على الجوانح وعلى الذنب فيكون أكبر وأقسى .. لذلك عند الرسم لا نحدد كل ريشة بمفردها بل نعطي الريش شكله العام ومن ثم نعبر عن اتجاهات الريش ببعض الخطوط ..

وهذه عدة نماذج لكيفية رسم الطيور المختلفة :

اسم الطبيعة

*** أولاً : الطبيعة الصامتة :

الطبيعة الصامتة هي الأشياء الجامدة التي لا حياة فيها كالفواكه ، والأواني ، والزجاجات ، والأكواب ، والمكعبات وغيرها .. وليس من الضروري لبلوغ المعرفة التامة بالرسم أن ترى أشياء كثيرة بل أن تنظر بإمعان إلى ما تراه مهما كان قليلاً .. وهذا ما يحققه لك رسم الطبيعة الصامتة .. فيكفيك لتثيد

لوحدة متكاملة أن تختار بعناية تشكيلة من موجودات البيت تقوم بتنسيقها بطريقة فنية تصنع من خلالها روابط منسجمة بين أشكالها .. ولا تحسب أن رسم الطبيعة الصامتة أمراً عادياً .. بل هو يقتضى من المبتدئ تذوقاً مرهفاً في التنسيق والبناء .. ولكي تجيد رسم موضوعات الطبيعة الصامتة .. يجب أن تخطط الرسم بخطوط بسيطة ولا تكن حريصاً على الدقة فانت ستقوم بمحو هذه الخطوط أثناء التظليل أو أثناء التلوين .. وذلك في اللوحات الملونة ..

وفي البداية يجب أن تعلم أن الطبيعة الصامتة تحتاج في رسمها إلى تدقيق في النسب وبما أنها صامتة أى لا تتحرك فهي تتيح لك الفرصة في إمعان النظر بها وقياس النسب أثناء الرسم ..

- والطبيعة الصامتة اسم على مسمى .. ويعنى الأشياء والعناصر التى لا تتحرك وعادة يتم تنسيقها حسب ذوق الشخص الذى سوف يقوم بالرسم .. ويطلق عليها الفنانون الفرنسيون اسم "الحياة الميتة" وكما ذكرنا يتم اختيار العناصر من الطبيعة

الصامتة ، كما يحب المبتدئ ، والأسلوب التقليدى أن تتناغم مجموعات الطبيعة الصامتة معاً كزهريّة الورد مع الفواكه .. أو مجموعة الخضراوات مع إناء الطهى .. فالفنان العالمى (فان جوخ) رسم أجمل لوحاته من الطبيعة الصامتة من لا شيء ، وكانت مجموعة كتب على الطاولة .. ويعتبر الفنان الفرنسى (بول سيزان) هو استاذ الطبيعة الصامتة بنجاحه فى تخطى المشاكل بين علاقة الشكل والفراغ والتعبير عن البعد الثانى والثالث فى لوحاته .. والجميل فى اختيار التكوين المناسب لأنك تتحكم فيه بعكس الطبيعة الحية .. وأن تجرب أساليب الرسم والتلوين المختلفة ، وأهم شيء فى رسم الطبيعة الصامتة هو الطريقة التى ترتب وتظم بها التكوين الذى سيأخذ بعض الوقت منك .. والأسلوب الحكيم فى البداية أن تبقى التكوين بسيطاً .. فالعناصر الكثيرة سيصعب عليك ترتيبها فى شكل متناسق .. فابدأ بشيء أنت تحبه كصحن من الفاكهة على غطاء طاولة منقوش أو

أصيص من النباتات .. ضعه على الطاولة وغير في وضعه حتى تحقق توازنًا في الشكل والألوان ..

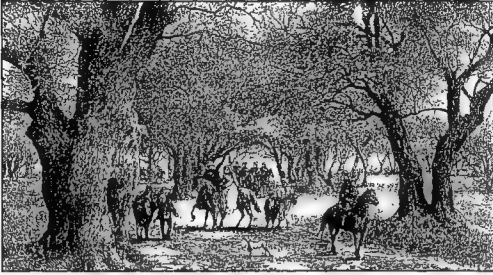
وهناك فنانون كثيرون يرسمون التكوين أولاً كإسكتش على مساحة صغيرة ليختاروا منه التكوين الناجح سواء كان أفقيًا أو رأسيًا ، وبالتالي يتم تعديل ما يروونه مناسبًا سواء خلفية التكوين أو غطاء المنضدة أو أى عنصر لتحقيق نجاح اللوحة ..

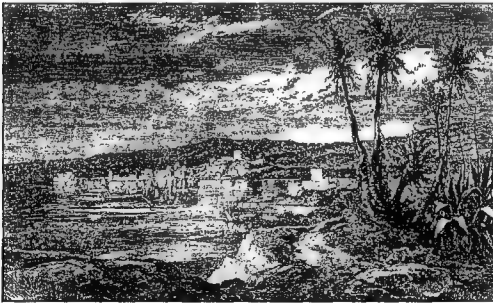
= الإضاءة أيضاً هامة جداً .. فإذا كنت تستخدم إضاءة طبيعية يراعى تغيير الضوء وتأثيره على مناطق الظل وإذا استخدمت إضاءة صناعية فتأكد أن هذا سيؤثر على الزهور والفواكه فتسرع بضمورها وعليك أن تختار الأفضل كما تراه .. وبالترتيب الذى يترأى لك ..

**** ثانياً : الطبيعة الحية**

الطبيعة هى المعلم الأول للفنان ، والملمح للرسمين والشعراء منذ بدء الخليقة .. وتشكل قوة إبداعية فى العمل الفنى .. والطبيعة غنية بالألوان والمناظر الرائعة سواء فى الريف أو المناطق الخضراء وفى النيل وما يحيط به من قرى ومدن .. وبالتأمل بعمق فى الألوان نجد أن اللون الأخضر فى ألوان الشجر والنباتات مثلاً يحمل ما لا يقل عن ٣٠٠ درجة لونية ..

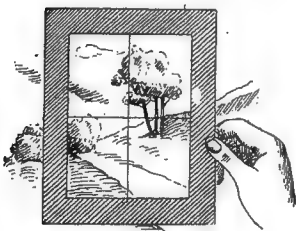
= ومن الطبيعة انبثق مذهب "الانطباعية" وهو أسلوب في الرسم يعتمد على تصوير الانطباع المباشر الذي يتركه موضوع ما أو حدث ما في نفس الفنان ويحاول الرسامون الانطباعيون أن يبرزوا ما تراه العين في نظرة خاطفة ويحاولون تمثيل الضوء كما يظهر للعين ، وهو ينعكس في أسطح الأشياء ولهذا نجد في الكثير من اللوحات الانطباعية تألقاً متذبذباً للضوء.. ويحقق بعض الرسامين هذا التأثير عن طريق ما يسمى بأسلوب تفتيت اللون إذ يوزعون الألوان الصافية في بقع صغيرة مستقلة دون مزجها معاً .. وما زالت الانطباعية تشغل موقعها الأساسي في فن الرسم ..

- إن رسم المناظر الطبيعية يقتضى منك استعداداً خاصاً فسوف تحتاج إلى حقيبة تضع فيها معداتك ولوحتك المجهزة والأوراق .. وإنها لفكرة جيدة أن تضع قائمة بالأشياء التى تحتاجها .. فمن الأمور الباعثة على

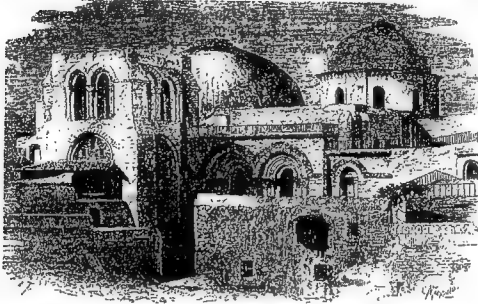

السخط أن تذهب إلى الطبيعة فتجد أنك قد نسيت إحدى أدواتك المهمة فى الرسم .. لكن عليك من جهة أخرى أن تجعل نفسك خفيفاً قدر المستطاع كي تسير إلى مسافة أبعد .. والتجربة ستدفعك إلى اختصار كل شئ حتى الحد

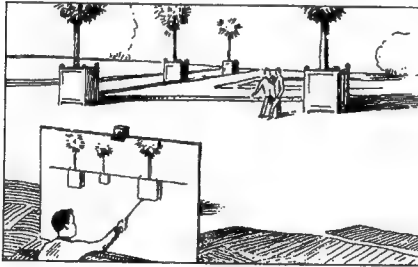

الأدنى .. ففى أحضان الطبيعة سيبهرك الجمال المتجسد فيها والمشكلة هى كيف تنقل ما تراه إلى ورقة الرسم .. ولكى تختار من المنظر المتراعى أمامك والأجزاء التى ستؤلف رسمك يمكنك الاعتماد على محددة المنظر .. وهى عبارة عن إطار من الكرتون بأبعاد مصغرة تتناسب مع أبعاد ورقة الرسم

التي تستعملها .. ضع محددة المنظر هذه أمام عينيك، ومن خلالها ابحث عن الموضوع الذي يستحوذ على اهتمامك .. ربما ستختار مبنى قديماً يقع على شاطئه بحر .. أو كوخاً صغيراً يجاور طريقاً تمتد إلى تلال تتعانق تحت السماء .. لكن أيّاً كان الموضوع الذي ستختاره فلا بد لك من أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية :

- قف على بُعد كافٍ من النموذج المراد رسمه ، فاختر المكان المناسب - يساعدك كثيراً في الإلمام بالتفاصيل دون أن تضطر إلى الالتفات يميناً ويساراً ..

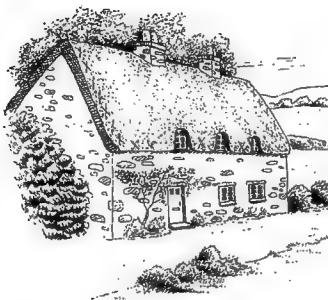
- فى أيام الصيف شديدة الحرارة تجنب الجلوس فى الشمس ، وحاول أن تختار مكاناً فى الظل ولتجنب انعكاس ضوء الشمس على الورق الأبيض وأيضاً حتى لا تجف الألوان بسرعة ..

- اختر المنظر الذى تريد رسمه بعناية وتأمل ولا تسرع إلى الرسم على الورق إلا بعد اختيار الزاوية المناسبة حتى لو كانت حديقة خلفية لمنزل أو مكان أترى أو أى شيء ..

- ويجب أن تعلم أن القاعدة الأولى فى الرسم من الطبيعة هى مراعاة التغيير فى الإضاءة فيستحسن إكمال الرسم فى اليوم التالى وفى نفس ظروف الضوء ..

- بعد اختيار المنظر وتحديده بالرصاص الخفيف على سطح الورقة ، ضع الألوان برفق وبحذر فى البداية لخلق الجو العام للوحة والإحساس به دون الدخول فى التفاصيل من البداية .. ثم ضع طبقات اللون الخفيفة طبقة فوق أخرى بعد جفافها .. وإذا استخدمت ورقاً ناعماً لا يتشرب اللون فيفضل إضافة صمغ عربى للون حتى يتماسك مع الورق الناعم ويجف ..

- يستحسن أن
تضم لوحتك بعض
التفاصيل لكن ليس من
الضرورى أن تتطابق
لوحتك مع الصورة
الفوتوغرافية فالرسم
فن يتأثر بالانطباع
الشخصى ..

- انتبه إلى الاتجاه
الذى يأتى منه الضوء..
فاتجاه الضوء يحدد
مواقع الظلال على
اللوحة .. وإذا كنت
ترسم فى جو ملىء
بالغيوم وتبديل فيه
الأضواء بسرعة ..

فحاول لكى تكسب
الوقت أن تبدأ التلوين
مباشرة دون الاعتماد
على التخطيط الأولى
المسبق بقلم الرصاص..
- لا تشطر لوحتك
فى أى اتجاه بخط
متصل واضح المعالم

كأن تضع خط الأفق فى وسطها فتصبح بذلك مسافة السماء مساوية

لمساحة الأرض أو أن تجعل جذع شجرة طويل يقسمها إلى قسمين متماثلين.. أو أن تترك خطأً مائلاً يمثل سفح جبل مثلاً يمتد من إحدى الزوايا إلى الزاوية المقابلة لها ..

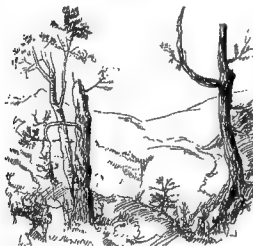

- لا تجعل إطار رسمك مريعاً ..

بل يفضل أن تختار له الإطار

المستطيل ذلك لأن المناظر الطبيعية

تميل إلى الامتداد ..

- الأشجار جزء أساسي في

معظم اللوحات الطبيعية لذلك انتبه

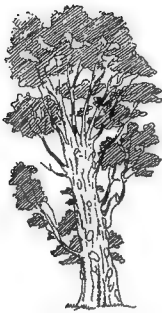
إلى شكل الشجرة وحجمها

وتفرع أغصانها وراقب

بانتباه تدرج الألوان فيها

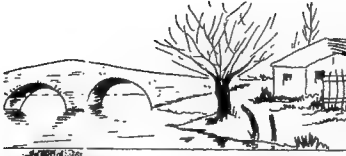
طبقاً للضوء المسلط عليها .

- ستواجهك أثناء
رسم المناظر الطبيعية
مشكلة المنظور .. ولكي
تتغلب على هذه المشكلة
انظر مباشرة إلى الأمام
ثم ضع القلم الرصاص
أو الفرشاة بمستوى
عينيك في وضع
مستقيم .. هذا الوضع

سيبين لك خط الأفق .. إن كل الخطوط الأفقية المتوازية ستلتقي عند
نقاط محددة على هذا الخط .. أما الخطوط العمودية فستظل على حالها
دون تغيير لكنها ستقارب كلما بعدت عن عينيك .. فالمسافة القريبة منك

ستشكل مقدمة
اللوحة المتميزة
بمزيد من التفاصيل
.. والمسافة الوسطى

ستشكل منتصف
الصورة بين مقدمة
اللوحة.. وكلما ابتعد
المنظر عنك تصبح

الألوان أكثر اختلاطاً بالرمادى وترى الأشياء الصغيرة أقل وضوحاً ..

- سيمنحك رسم المناظر الطبيعية المتعة البالغة ، وبرغم أنك ستصادف بعض المصاعب إلا أنه يمكنك التغلب عليها بمزيد من الصبر .. إن معدل الرسوم التى يمكن أن تبدأ بها ثم تمزقها لسبب أو لآخر سيقل بالتدرج كلما اكتسبت الخبرة والمهارة وربما الفشل فى الحقيقة أهم من التجارب التى تتجح بالصدفة ..

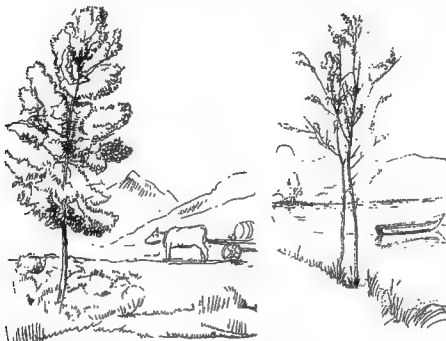
- ليست الغاية من الرسم فى الطبيعة أن ترسم صوراً من الحياة على شكلها فحسب .. بل أن تمنح هذه الصور أيضاً نوعاً من الجمال .. وليس معنى الرسم أن تقلل صور الأشياء فقط .. بل أن تستبطن ما يمكنك ملاحظته فى الطبيعة ثم تصويره فى مخيلتك ، وبالتالي التعبير عنه على الورق .. فأنت إذن تعتمد فى أى موضوع على ثلاث حواس هى التفكير بالعقل وأيضاً الرؤية بالعين ، واللمس باليد .. وهذه كلها تكون ما يسمى بالشعور أو الإدراك ..

- حاول أن تخطط باستمرار في كراستك كل ما يستهويك من مفاتن الطبيعة ومشاهدها الخلابة .. واجتهد دائماً أن ترتب الأشياء المهمة في اللوحة بحيث تظهر أكثر وضوحاً وبروزاً من غيرها بالموضوع الذي ترغبه والفكرة التي تمبر عنها ..

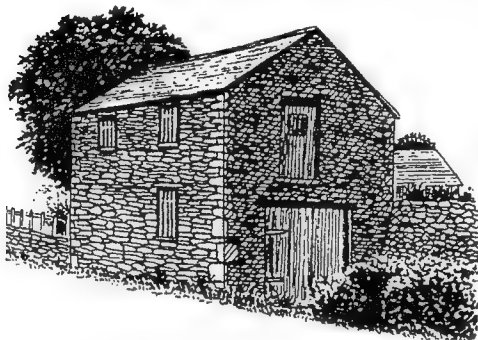

- للمسطحات أهمية كبرى فى تجسيم المناظر وإظهارها بالشكل الحقيقى الطبيعى ، وكلما بُعد المسطح عن عين الرسام ظهر باهت اللون .. ووجب عليه أن يهمل تفاصيله .. كما أن حُسن اختيار المسطح الأول فى اللوحة قد يكسبها فى كثير من الأوقات رونقاً وجمالاً ..

- ويجب أن تعلم عزيزى الهاوى أن الطبيعة بهجة الكون وجمال الحياة ونفحة الخالق .. وهى أعظم استاذ وأفضل كتاب .. إنها تثير عواطفك وتحرك مشاعرك وتوقظ خيالك .. فانظر إلى الطبيعة فى كل فصل من فصول السنة ومتع عينيك بمراقبة الحداثق الساحرة المزدانة بالأشجار والأزهار .. تجوّل فى الحقول والمزارع .. فى الطرقات والشوارع .. فى كل مكان وادرس مظاهر الطبيعة التى تبدو لك فى ثوبها البديع ، واعلم أن دراستك عن طريق الطبيعة هى أمتع دراسة وأنفع تمرين .. وأنه لا يشعر الإنسان بجمال الطبيعة إلاّ فى الريف .. ريف الحقول ، والأزهار ، والشجر حيث تسكب الطبيعة سحرها على كل شىء فتتيح للمرء أن يستمتع بجمالها وهدوئها الخلاب ..

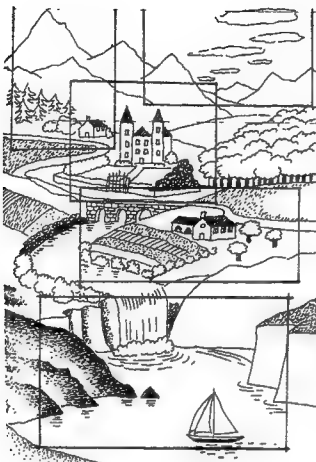
- وقد يعتبر الكثيرون أن رسم الطبيعة صعب ومعقد لأنها تحتوى مجموعة من الأشكال غير الدقيقة .. ولتبسيط هذه العملية ينبغي ترجمة خصائص الطبيعة بما فيها من انفعالات وأحاسيس مثل هدوء السهول .. عنف العاصفة .. قسوة الرياح .. قلق السماء الراحدة ..

- فنلاحظ الطبيعة بعمق ونحلل عناصرها والفوارق الموجودة مع احتفاظنا بالرؤية الشاملة قبل الدخول في التفاصيل .. مهما يكن الموضوع المراد معالجته ، نبداً أولاً بإيجاد إطار الرسم من خلال تحديد مركز الأهمية وتركيبه كافة العناصر والتدرج والأحجام والقيم .. ومركز الأهمية ليس من الضروري أن يكون في وسط الصورة ، بل في المكان الذى تشعر به العين ..

**** اختيار موضوع الرسم :**

اختيار موضوع الرسم أو الجزء المراد رسمه من الطبيعة عملية ضرورية لأننا لا نستطيع رسم الطبيعة بأكملها ، لذلك نأخذ عينة ونضيف إليها بعض التعديلات في مواضع بعض التفاصيل .. ولتسهيل عملية اختيار العينة

نستعمل الإطار من الورق المقوى كما ذكرنا ونثبت على الإطار خطين الأول أفقى والثانى عمودى يتقاطعان فى وسط الإطار ويساهمان فى تعديل الملاحظة للناظر .. وإذا قرينا الإطار من العين أو أبعدناه ، نلاحظ أن الطبيعة تكبر أو تصغر ... نحدد بعد ذلك خط الأفق وكافة الخطوط ومن ضمنها الخطوط التى تنطلق من أشكال غير واضحة ..

** العدد الذهبى :

العدد الذهبى هو قسمة مقدار معين لعددتين غير متساويتين ، والهدف منه هو خلق القسمة الأكثر تناسقاً ، ولكن تبقى العين الحكم الأفضل ..

= ومن الضروري معرفة تقدير القيم والتعبيرات عنها بشكل مبسط ،
لذلك نغمض عيوننا عدة مرات ونحاول أن نحدد بواسطة خطوط المواقع
المضيئة والمواقع المظلمة .. هذه الطريقة من الرؤية تمحو قسماً من
التفاصيل التي نستطيع إيجادها لاحقاً .. ووفقاً لقوانين المنظور فإن هذه
التفاصيل تختفى عند الابتعاد عنها .. فقط المبتدئون لهم الصبر لرسم كل
ورقة من أوراق الشجرة وإمكاننا القيام بذلك لكن التمرس فى المهنة وقوة
الملاحظة تعلمنا أن الشجرة لها شكل مميز .. حجم من الظل مع إظهار
بعض الأوراق .. ويجب إيجاد التناقض بين القيم وما يحيط بها ، فهى
عملية ضرورية كذلك الرؤية الشاملة للطبيعة ورسم الظلال ..

= والطبيعة التي نريد رسمها ، والفكرة التي نريد نقلها للآخرين حسب
حالة الفرح والحزن بمدد من التفاصيل ، فالطبيعة موضوع غنى بالانماض
المتنوعة .. الضوء ، والشمس ، والنباتات ، والبيوت .. إضافة إلى ذلك
تتكرر الطبيعة شخصية الشخص وأسلوبه الخاص .. فالشجرة يرسمها كل
شخص بشكل مختلف ، وكل الزيادات والإضافات ممكنة وكل ترجمة
شخصية للطبيعة تزيدها غنى ..

**** عناصر الطبيعة :**

تتكون الطبيعة من عدة عناصر .. وفيما يلى أهم هذه العناصر :

- السهل : رسم السهول يتطلب دراسة صحيحة للمنظور .. وفيها نحدد
خط الأفق ونحجز المكان الأكبر للسماء أو للطبيعة وفقاً للانطباع الذي

نرغب فيه .. وعلينا الانتباه بشكل خاص إلى تغيير القيم ووضوح التفاصيل وفقاً للبعد .. وكذلك عمق السهل يتعلق بدقة قياس المسافات ..

أما الأشجار والشجيرات والعناصر الأخرى فتتغير بالتعديلات الناتجة عن المنظور ..

- الجبل : غالباً ما يكون الشخص في أسفل الجبال ويمبر عنها من بعيد .. وفي رسمه يضع بعض العناصر المعمارية وغابة من الأشجار وغيرها .. والجبال ترسم بخطوط دقيقة وأكيدة تتناقص مع النموذج الناعم الممتد عند أسفل الجبال .. وإذا نظرنا من أسفل تأخذ الجبال أحجاماً كبيرة ويبقى للسماء مساحة صغيرة في ورقة الرسم .. وإذا نظرنا من أعلى نحصل على منظور غارق ..

- الغابة : نرسم أشجار الغابة من خلال شكلها العام، أما حجمها ونسبها واتجاهات أطرافها ، والجذوع فتعبر عن خصائص الأشجار ، ومميزاتها .. فأشجار الزان لها أغصان قوية ، وأشجار النخيل تشمخ في السماء ، وأشجار البلوط ترمز إلى القوة ، وأشجار السنديان تعبر عن الضعف .. ومن الضروري قبل البدء بالرسم أن نحدد خط الأفق من خلال تقسيم خط الأفق إلى

قسمين غير متساويين .. والغابة تمتد على خط القسمة لغاية العمق .. هذه الحدود لا تكون واضحة أبداً .. فالأعشاب تتجاوز السماء والأرض .. ونستطيع أن نعبر عن الأشجار بأشكال هندسية بسيطة مثل مستطيل أو دائرة أو مثلث وبأطوال مختلفة .. والأشجار تتشابك، وتتقاطع وتختفى جزئياً ..

ونرسم الأشجار القريبة والأشجار الموجودة على الأطراف بوضوح ، ونرسم فقط رأس الأشجار الشامخة في السماء .. تشعب الأغصان وبعض الأغصان الأساسية والأغصان الصغيرة وأوراق الأشجار لنرسمها لاحقاً .. فصورة الغابة تتغير حسب الفصل .. والضوء مهم جداً ويتطلب تحديد اتجاهاته وزواياه .. وعند رسم الغابة نعتد الطريقة المتبعة في دراسة الطبيعة الصامتة أو جسم الإنسان ..

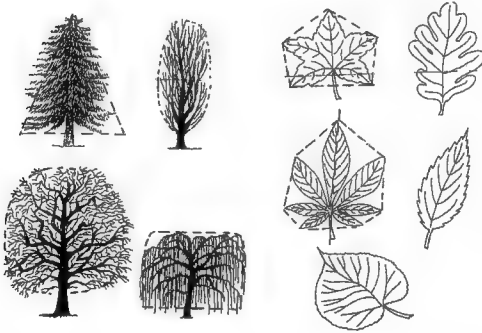

- النباتات : يتطلب
رسم النباتات عناية
وانتباهاً لا يقلان عما
تتطلبه الموضوعات
الأخرى .. وهو يحتاج
في الواقع إلى قوة
ملاحظة مضاعفة بسبب
المظاهر غير المتوازية
لأشكال النبات .. فكل
نوع فريد تحدد مميزاته
بالحجم والشكل واللون
والبناء .. ومن المهم
بصورة خاصة التأكد

عند رسم النبات من أن نسب الأزهار صحيحة ، وذلك بالمقارنة بالأوراق ،

وقارن باستمرار النسب بين أجزاء النبات عند بنائك الرسم الأساسى .. ولما كان لكل نبات أجزاء تختلف عن غيره فإنه ليس من الواقعى أن نستخدم طريقة قياس التفاصيل .. وعليك اللجوء إلى خبرتك فى الملاحظة لإعداد رسم أولى للنبات .. فإن رسم النبات موضوع مثير ينتج عنه الكثير من المتعة .. فإذا كنت تنوى الاختصاص فى هذا الموضوع عليك القيام بأبحاث كثيرة تتناول دراسة شكل الرسوم من أجل تأمين النجاح ..

- الأوراق : مطالعة كتاب يتناول النباتات أو القيام بزيارة للغابة يساعدنا على معرفة الفروق بين أوراق الأشجار ، والأشكال الهندسية التى تمثلها .. فبعض الأوراق تأخذ شكل دائرة .. وبعضها يأخذ شكلاً بيضاوياً وأوراق أخرى لها شكل المثلث ..

- المياه : المياه مادة حية ورسمها يتطلب اتباع نفس الخطوات المستعملة لرسم الأشخاص ، أو رسم الطبيعة الصامتة .. وقبل البدء بالرسم نحاول أن نتذكر شكلها .. فالسماء تنعكس فى الماء .. والشئ المنعكس يكون أقل وضوحاً من الشئ الأصيل ..

- البحر : يأخذ البحر أشكالاً مختلفة .. هادئ ، وعاصف ، ومتموج .. أما المساحات الكبيرة من طبقات الماء واختلاف الأعماق فتترجم بقيم محددة .. وهناك قليل من التباين في ألوان البحر .. والألوان عبارة عن مجموعة من نصف الألوان .. فالبحر الهائج فقط يكون مغطى بالأبيض .. أما

الانعكاسات فتُرسَم بلمسات بسيطة وعلى مساحة البحر الهادئة والراكدة تنعكس صور النباتات المجاورة بدون أى تعديلات .. وعند رسم صورة بحرية من المفيد وضع عدة مراكب ، وبعض البيوت بخطوطها القاسية التي تتباين مع صفحة المياه .

- المياه الجارية : تيار المياه يخلق موجات صغيرة .. هذه التموجات تكون واضحة عن قرب وتختفى مع البعد .. ويعبر عنها بخطوط أو بقع صغيرة ، وغالباً ما يكون انعكاس الضوء متطابقاً مع خطوط اتجاه التيار ..

- السماء : تتغير السماء في كل لحظة .. فالغيوم الكبيرة تكون في مقدمة الصورة لكنها تصغر مع البعد .. وتكون تحت خط الأفق ، وتحديد مواقع الغيوم يعطى للرسم روعة .. وإذا كانت السماء عاصفة يكون التباين

واضحًا والغيوم تتبع خط قوة الريح .. والأشجار تتحنى هى نفس الاتجاه ..
وإذا كانت السماء ممطرة يكون الاختلاف قليلاً ، وإذا كان المطر فى الأفق
فإنه يعطى للطبيعة لوناً رمادياً موحداً ، وترسم السماء عمومًا بخطوط
عريضة ..

- الجو الغائم : فى الجو الغائم يكون أثر الضوء خفيفاً وبدون تباين
والشمس المغطاة بالغيوم تعطينا ضوءاً غير واضح الملامح ..

- المطر : المطر لا يعبر عنه بمجموعة من الخطوط المتوازية المتقطعة ،
وإنما بكل المسافة المغطاة بالماء .. وبالسماة المظلمة وبيقع الماء وبالأوراق
المتساقطة على الأرض ..

- الضباب : الضباب يشوه كل ما هو بعيد ، وحتى الأشياء القريبة تكون
قليلة الوضوح ، أما القيم فهى قليلة التناقض ..

- السيول : نركز فى حالة السيول على خطوط السقوط ، وعلى رؤوس
الانحناءات ، وتتكرر المياه فى أماكن الهبوط .. أما إنعكاس الطبيعة على
هذه المياه فيعبر عنها بظلال ويشكل مشوه ..

- خلاصة هذا الكلام أن الله منح لنا أنواعاً وأشكالاً كثيرة للطبيعة كلها
آيات من الجمال وكلها أمام أعيننا .. فمن يملك الموهبة يجب أن يبادر فى
تصوير هذا الجمال بريشته .. وأن يبدع ويبتكر ، وأن يسجل بمشاعره هذا
الجمال الرائع ..

اللون والتلوين

**** اللون فى الأعمال الفنية :**

يكتسب اللون أهميته الكبرى فى العمل الفنى .. فلو نظرنا إلى الأعمال الفنية المعاصرة فنسرى أنها تكاد تتألف من الألوان ولا شئ غيرها .. فكيف يمكن أن تكون اللوحة ألواناً فقط ؟! .. لعل السبب هو أن للألوان سواء فى الطبيعة أو فى اللوحات المبتكرة من الخيال حياة خاصة بها .. فهى ترتبط بالضوء ويتفاعل بعضها مع بعض .. تتألق وتتباين وتثير الانفعالات العميقة فى نفوس الناظرين إليها .. وفى الطبيعة فإن كل ما نلعم به من جمال يرجع أيضاً إلى ما فيها من ألوان بديعة تمتزج مع بعضها وتكون مجموعات جذابة لا تعد ولا تحصى .. وما كنا لنشعر أو نحس بهذا الجمال كله لولا تلك العين التى وهبها الله لنا لنعلم بين مئات الألوان والمركبات اللونية ..

ولو تجردت الطبيعة من ألوانها لحرمتنا من النعم المذكورة ولما أمكننا رؤية الأشياء على حقيقتها ، ولما قدرنا على تمييز تفاصيلها ودقائقها .. فهى وسيلة من التعبير كما إنها بهجة للنفس وراحة للأعصاب ولها على العواطف تأثير يمتد سلطانه على الإنسان ، والحيوان ، والطيور .. فالألوان تحرك ميول الأطفال إليها فيلونون كتبهم وهم متلذذون بتلوينها .. وتدفع القبائل التى تعيش على الفطرة للتحدى بها فيجمعون ريش الطيور ، والحصى الملون لى يضعوا منه تيجاناً يزينون بها رموسهم وقلائد يطوقون بها أعناقهم .. وها هم أجدادنا الأولون قد لونوا جدران معابدهم بكل الألوان الزاهية مما أكسبها حسناً ونوراً بدلاً من الظلام والوحشة ..

ولشدة تأثير الألوان على الطير ، وعلى الحيوان فتجد الديك الرومى ، وثيران أسبانيا تتهيج من رؤية اللون الأحمر .. والنحل يجذب نحو اللون البنفسجى فى الأزهار أكثر من أى لون آخر مع أن الأشعة البنفسجية تقتل الجراثيم .. ولهذا أهتم العلماء بدراسة الألوان.

**** الإحساس باللون :**

ليس اللون صفة من صفات الأجسام ، إنما هو نتيجة إحساس العين بالموجات المختلفة .. فحينما ينعكس الضوء على جسم ما فإنه يمتص بعض موجات هذا الضوء ويرد البعض الآخر .. وهذا الجزء المردود يؤثر في خلايا العين فتحس باللون وتدركه .

- فإذا نظرت مثلاً إلى زهرة حمراء تراها حمراء لأنها تعكس إلى عينيك الأشعة الحمراء من الضوء ، وتمتص الألوان الأخرى منه .. وإذا نظرت إلى وردة صفراء تراها صفراء لأنها تعكس إلى عينيك الأشعة الصفراء من الضوء .. وتمتص الألوان الأخرى وهكذا .. ويتوقف الإحساس باللون على زهو اللون : أى مبلغ تأثيره على العين .. وصفاء اللون : أى مبلغ تجرده عن الاختلاط بالأبيض ..

**** الطيف الشمسى :**

عند دراسة الألوان لابد أن نعرف أن نور الشمس يتركب من خليط من الألوان المختلفة ، فلو تركنا هذا النور يسقط من خلال شق ضوئى على أحد أوجه منشور ثلاثى من الزجاج بحيث يكون وجهه الآخر موازياً للشق الضوئى .. ثم تلقينا الأشعة البارزة منه على لوحة بيضاء موضوعة على مسافة معينة من المنشور لوجدنا أن هذا النور قد تبدد وتحلل إلى مجموعة من الألوان وهى بالترتيب : (الأحمر - البرتقالى - الأصفر - الأخضر - الأزرق - النىلى - البنفسجى) وهذه المجموعة من الألوان تسمى (الطيف الشمسى) ويتخلل كل من هذه الألوان السبعة ألوان أخرى مجاورة لها أخف وأفتح درجة منها .. وكل لون من هذه الألوان يختلف عن الآخر باختلاف اهتزازات أمواج النور .. وقوس قزح الذى نراه فى السماء أيام الشتاء المطيرة هو تحليل واضح للنور الذى يخترق قطرات الماء الموجودة بين طبقات الجو ..

**** تحلل الضوء الأبيض :**

فسر العالم (اسحاق نيوتن) تحلل الضوء بأن الضوء الأبيض يتألف من مجموعة من الأضواء مختلفة الألوان ، كما ذكرنا .. ولا يمكن للإنسان أن يلاحظ أين ينتهى اللون الواحد ، وأين يبدأ الثانى لأن هذه الألوان المختلفة يتداخل ويتشرب بعضها من بعض .. وتوجد مثيلات هذه التجربة فى قوس قزح .. وفى الزجاج أثناء نفخه ، وفى طبقات الزيت على سطح الماء ..

**** الألوان الأساسية البسيطة والمركبة :**

أثبت العالم الإنجليزي (توماس يانج) أن العين تحس بثلاث إحساسات .. فقال إن العصب البصرى مكون من ثلاث مجموعات عصبية يحدث عن تأثير الواحدة منها الإحساس بلحد الألوان الثلاثة وهى (الأحمر - الأخضر - البنفسجى) ..

- ثم جاء العالم الإنجليزي (ماكسويل) فاعتبر الألوان الأساسية هى (الأحمر - الأخضر - الأزرق) ولكن العالم الأمريكى (هراثكلين) أثبت أخيراً أن الألوان الأساسية هى (الأحمر - الأزرق - الأصفر) وجميع الألوان الموجودة فى الطبيعة يمكن الحصول عليها من مزج لونين من هذه الألوان .. أما الألوان الثلاثة الأخرى وهى (الأخضر - البرتقالى - البنفسجى) فتسمى الألوان الثنائية المركبة .. لأنها تتج من مزج الأزرق مع الأصفر .. والبرتقالى يحدث من مزج الأحمر مع الأصفر .. والبنفسجى يحدث من مزج الأحمر مع الأزرق ..

**** الألوان الدافئة والباردة :**

تعتبر الألوان الدافئة هى الألوان المحصورة فى الطيف بين الأصفر المخضر الذى هو لون متطرف .. والأحمر الذى هو أشد الألوان حرارة .. أما الألوان الباردة فهى المحصورة فى الطيف بين الأصفر المخضر والبنفسجى الذى هو أشد الألوان برودة .. ويمكن اعتبار اللون الأصفر

المخضر لونًا حارًا إذا أضيف لصفوته كمية معينة من الأصفر .. وبالعكس يمكن اعتباره لونًا باردًا ، إذا حذف من صفوته كمية معينة .. ويعتبر الأحمر والأصفر لونين دافئين لأن النار والشمس ، والدّم مصادر الحرارة والنور .. أما الأزرق فهو لون بارد لأن الماء والسماء مصدر البرودة .. نستنتج من ذلك أن الألوان الدافئة تمثل النور بينما الألوان الباردة تمثل الظل والظلام ..

ويرجع المصطلح الفني للألوان الدافئة والباردة إلى زمن الفراعنة .. وهذا التقسيم الذى ذكرناه هو تقسيم ذاتى .. فهو لا يتعلق موضوعيًا بالألوان فى حد ذاتها ، وإنما يرتبط بالانطباع الذى تتركه الألوان فى نفس الإنسان ويستفيد الفنان من الصفة الرمزية للألوان فى تكوين العمل الفنى مثلما يفعل الأديب للاستفادة من قاموس اللغة فى صياغة العمل الأدبى .. فحين يضع الفنان مثلاً على السطح الأبيض للوحة لونًا أزرق فإن هذا اللون يتمركز فى وسط فراغ اللوحة .. لكنه حين يضع لونًا أحمر قريبًا منه وبالمساحة نفسها الموضوع بها اللون الأزرق فإنه سيجد اللون الأزرق البارد يفوق أمام اللون الأحمر الحار .. وذلك بسبب اختلاف اللونين فى السطوع .. وهنا يمكننا استنباط القاعدة العامة الآتية :

١- تقدم الألوان الحارة أشكالها إلى الأمام ..

٢- تدفع الألوان الباردة أشكالها إلى الوراء ..

**** الألوان المنسجمة والمتباينة :**

يميز الفنانون بين نوعين من العلاقات اللونية .. النوع الأول هو الألوان المنسجمة والنوع الثانى هو الألوان المتباينة ..

= الألوان المنسجمة هى التى تتجاور وتتآلف ، ويجمع بينها عنصر مشترك .. وعلى سبيل المثال تعتبر الألوان الثلاثية (الأحمر - البرتقالى -

الأصفر) ألواناً منسجمة لأن اللون البرتقالي الناشئ عن مزج اللونين الأصفر والأحمر يشكل العنصر المشترك بينها ..

= أما الألوان المتباينة فهي تلك التي يتباعد بعضها عن بعض وينتفى العنصر المشترك بينها .. فاللون الأصفر يتباين مع اللون البنفسجي .. واللون الأحمر يتباين مع اللون الأخضر .. واللون الأزرق يتباين مع اللون البرتقالي وعموماً كل لونين متقابلين في دائرة الألوان يتباينان بوضوح ..

ولذلك فإن الألوان تتأثر ببعضها البعض .. فعندما يوضع لون في لوحة يتأثر موقعه بضياء اللون المجاور له وهذا التغيير السريع للألوان يشكل المعضلة الأساسية عند كل فنان أو هاوٍ .. الأمر الذي يستوجب دراسة الألوان ومعرفة ما سيحدث لها قبل وضعها على اللوحة .. فمثلاً اللون الأزرق يظهر بوضوح لو وضعناه على خلفية برتقالية .. بينما يكاد يختفى لو وضعناه على خلفية خضراء .. وكذلك اللون البنفسجي الفاتح ، يُظهر حدة اللون الأصفر .. بينما اللون البنفسجي الفاتح يخفف من بريقه ؛ أما نصوع اللون الأزرق مع الأحمر الفاتح فهو أشد قوة من نصوعه مع الأحمر الغامق .. وكذلك اللون الأحمر يظهر صفاؤه ، ونصوعه مع الأخضر الفاتح أكثر مما يظهر مع الأخضر الغامق بالرغم من أن اللونين متضادان في دائرة الألوان .. إن تنسيق الألوان على اللوحة يعتمد على المستوى الفني للرسام وعلى خبرته المكتسبة عبر التجربة ..

**** درجات اللون :**

لكل لون من الألوان مقياس يتدرج به من غمرة شديدة السواد ، وقريبة من الأسود إلى غمرة شديدة البياض وقريبة من الأبيض .. وهذا المقياس يتألف من ست درجات يمكن مضاعفتها إلى أن تصل لحد يصعب فيه التمييز بين غمرة اللون الفاتح الخفيف والأبيض الناصع ..

**** نظرية التتام :**

وضع (شارل بورجوا) الفرنسى نظرية التتام .. وتتلخص هذه النظرية فى أن النور الأبيض يحوى الألوان الأساسية الثلاثة (الأحمر - الأزرق - الأصفر) .. لو حذف واحد منها لاختفى النور الأبيض ، لذلك تعتبر هذه الألوان الثلاثة متممة .. فالأزرق متمم للبرتقالى الذى يتركب من الأصفر والأحمر ولو أضيف الأزرق المتمم لها لظهر النور الأبيض ..

كما أن الأزرق نفسه لا يدخل فى تركيب اللون البرتقالى .. فإذا مزجنا الاثنين معاً لنتج لون متسخ لا وجود له بين الألوان .. وإذا حدق الإنسان طويلاً فى ضوء مصباح أحمر شديد النور ثم حوّل نظره فجأة إلى سطح أبيض لظهر له على هذا السطح لون أزرق ضارب إلى الخضرة .. ذلك لأن المجموعة العصبية التى تحدث فى العين الإحساس باللون الأحمر كُتت .. فلم تعد تؤثر فيها الأضواء المختلفة .. وهكذا يصبح اللون الأزرق متمماً للأخضر .. ولو قارنا ألوان الطيف لوجدنا كل لون ومتممه يقعان فى جهتين متقابلتين منه ..

**** دائرة الألوان :**

يقول (شيفرول) فى نظريته عن الألوان أن اللون النئىلى عبارة عن أزرق مشربّ بحُمْرة ويبدو فى الطيف مندمجاً مع اللون الأزرق من جهة ، ومع البنفسجى من جهة أخرى ، ويصعب تمييز هذا اللون بين الألوان الأخرى ، وهو بدوره يتجاهل هذا اللون ، ويعتبر الألوان الستة الباقية التى تؤلف ما يسمى بـ (دائرة الألوان) وهى (الأحمر - البرتقالى - الأصفر - الأخضر - الأزرق - البنفسجى).

**** تأثير الألوان :**

ليست الروائع الفنية التى خلدها لنا كبار الفنانين فى جميع ضروب الفنون التشكيلية سوى أمثلة حية لما تحدثه الألوان من أثر فى نفس كل

إنسان وهى تؤثر بشكل ملموس فى نفس كل فرد منا .. ويتعذر علينا تفسير هذا التأثير النفسى الذى تحدثه الألوان تفسيراً موضوعياً .. إذ أن دراسة كل لون على حدة فى الجهاز العصبى تتطلب عزلاً تاماً لمزاج الفرد .. وخبراته التى يرتبط فيها كل لون بانفعالات وعواطف خاصة .. ولهذا السبب اقتصرت الأبحاث التجريبية على دراسة العوامل الذاتية فى خبرة الألوان وفسرت مدى دراسة الألوان فى النفس بالاستجابة الشرطية .. تلك الاستجابة التى تفسر لنا بصورة آلية مدى ما يكتسبه أى منبه عادى من الموجات الضوئية ، وتأثيره الفعال بحيث يبعث فى النفس الفرح والسرور أو الحزن والغضب ..

**** منظور الألوان :**

لقد استنتج كل من (رودار) و (دورو) من دراستهما للألوان أن درجاتها الضوئية ومركباتها اللونية تتغير كلما بعدت عن عين الناظر ، وذلك طبقاً للنور المباشر ، والنور المنعكس .. ولا سيما فى المسطحات ، ويقول (رودار) أن ألوان الظلال تكون فى المسطح الأول دائماً حارة .. ولما كان اللون الأحمر من أشد الألوان قساوة وقوة ، لذا وجب أن يكون فى مقدمة الألوان الأخرى .. وثبت أن الضوء المباشر فى المسطحات ينتقل تدريجياً من الأحمر إلى الأصفر حتى البنفسجى بينما ينتقل لون الضوء المنعكس تدريجياً من الأخضر إلى الأزرق حتى الأصفر ..

**** جدول ترتيب الألوان :**

لقد وضع (رود) جدولاً للألوان أوضح فيه أن اللون الأصفر هو أفتح الألوان .. وأن اللون البنفسجى اقتمها ، وأنه يمكننا التدرج بينها عن طريقين ؛ الأول : عن طريق الأحمر ، والثانى : عن طريق الأزرق .. فإذا اتبعنا الطريق الأول وجدنا أن البرتقالى اقتم من الأصفر .. وأن الأحمر اقتم من البرتقالى وهكذا .. بالتدرج حتى البنفسجى .

أما إذا اتبعنا الطريق الثانى وجدنا أن الأخضر أفتح من الأصفر والأزرق المخضر أفتح من الأزرق وهكذا .. بالتدرج حتى البنفسجى ..

**** شذوذ الألوان :**

رأينا فى جدول (رود) أن الأصفر الفاتح أو أى درجة فى الأصفر هى أفتح الألوان .. ويليه البرتقالى والأحمر حتى البنفسجى الذى هو أفتح الألوان ، وذلك عن طريق الأحمر .. ثم إن بقية الألوان تتدرج من أفتح إلى أفتح عن طريق الأزرق .. ولو عكسنا هذا الترتيب بأن خففنا الأحمر ، أو الأزرق مثلاً لدرجة يصبح فيها أفتح من الأصفر نكون قد بدّلنا هذا الترتيب وبذلك ينشأ ما يسمى (شذوذ الألوان) وهو يعتبر من أخطر وأدق مظاهر التلوين .. فهو لا يطلق إذا شغل مساحات واسعة ولكنه يصبح ذا قيمة لا يستهان بها عندما يكون بكميات قليلة لأنه يكسب الألوان ضياءً وسطوعاً .. وعندما تكثر الألوان المتوافقة ويزيد تأثيرها عن حده نرى أن الشذوذ يلعب دوره فى مثل هذه الحالة .. فحينما نستعمل اللون الأحمر مع الأزرق المخضر للتباين نجد أن قليلاً من البنفسجى المخفف جداً قد يكسب المجموعة مسحة من الجمال ..

ولذلك فإن أى لون فى دائرة الألوان يصبح شاذاً مع أى لون آخر إذا أفتح أو خفف عنه بدرجة كبيرة ..

**** سيكولوجيا الألوان :**

– الأبيض : هو رمز النور والسلام والطهارة والفرح والنصر .. ولذا يضيف الرسامون اللون الأبيض إلى بقية الألوان لتفتيحها .. واللون الأبيض متباين مع بقية الألوان والتباين بين الألوان يزيد فى وضوحها ، ولذلك تستعمل الألوان المتباينة فى الاعلانات .. وكلمة (أبيض) فى اليونانية معناها السعادة والمرح .. لذلك اتخذ رجال الدين اللون الأبيض شعاراً لهم

حيث لا نزال نرى حتى اليوم بعض الشيوخ والرهبان وغيرهم من المتصوفين يرتدون الملابس البيضاء ..

- **الأسود** : رمز الظلام والحزن والكآبة والخطيئة ، وكان شعاع العباسيين في أحزانهم ومصائبهم .. وقد استعمله الرومانيون ، واليابانيون ، والصينيون في كثير من الزخارف والزينات ..

- **الأصفر** : يلي الأبيض في النفمة وهو لون الذهب رمز الفنى وينم عن المرض والخجل والخبت بدليل نفور الناس من الضحكة الصفراء .. وهذا اللون إذا أضيف إلى الأحمر صار برتقالياً ، ولوأضيف إلى الأزرق حوله إلى أخضر .. وله تأثير أيضاً على بقية الألوان .. وقد استعمله الطب في علاج المجانين إذ يهدئ أعصابهم برؤيته .. والأصفر يتمم البنفسجى المكون من الأزرق والأحمر .. ويتباين معه أى يختلف ولا يدخل في تركيبه ولكنه يزيده وضوحاً بتجاوره ، وهو يتوافق مع الأخضر ومع البرتقالى لما له من دخل في تكوين كل منها .. والتوافق يريح النظر إليه ، ولهذا يستعمل في الملابس والأثاث وما إلى ذلك .. وقد استخدم في زخرفة كثير من المساجد والكنائس .. واللون الأصفر يعتبر اللون الملكى في الصين ، ويحرم على الشعب اتخاذه كشارة له .. وهو اللون المفضل عند الفنان الشهير (رامبرانت) إذ لم تخلُ لوحة منه وكان يضعه في وسط البالطة الألوان كأنه الشمس تسطع حوله الألوان الأخرى ..

- **الأحمر** : هو رمز الحب الملهب والمواطف الثائرة والقوة والنشاط والحر ، وهو رمز النار المشتعلة ويستعمل في بعض الأحيان للدلالة على الغضب والقسوة والخطر .. وقد استعمله الصينيون واليابانيون في زخارفهم ويعده أهل الفن لوناً دافئاً ، هو والأصفر والبرتقالى ، والبنفسجى الأحمر .. ويقال إن رؤيته تفيد المرضى بالحصبة .. وهذا اللون يتوافق مع البرتقالى والبنفسجى ويتباين مع الأخضر ويتممه ..

- الأزرق : هو لون السماء ويرمز للصداقة والحكمة .. وقد استعمله العرب في الوشم .. وهو اللون الثاني بعد الأحمر .. ويستعمل في كثير من اللوحات التي تمثل المناظر الطبيعية ، كما أن أكثر الأواني الصينية يكتسبها اللون الأزرق جمالاً وروعة ، ويعده أهل الفن لوناً بارداً هو والأخضر والبنفسجى المزرق .. ويقال إنه رمز الخلود ، وهذا اللون يتوافق مع البنفسجى والأخضر ويتباين مع البرتقالى ويتممه ..

- البنفسجى : يعتبره البعض رمز الحزن مثل اللون الأسود ، وهو يجمع بين الحب والحكمة لأنه فى الواقع مزيج من الأحمر والأزرق .. واستعمله البعض فى مناسبات الحزن الهادئ لأنه أخف من الأسود ، ويزداد هذا اللون جمالاً إذا احيط باللون البنى ولاسيما إذا أضيفت لهما بعض خطوط من الأزرق أو الأصفر ..

- الأخضر : رمز النمو والأمل والحياة والخصوبة والنبل والشرف ورمز الحياة الأبدية فى النعيم ، كما أن رؤيته فى الحلم تدل على البركة وطول العمر .. ولا يزال بعض الأسبانيين يضمعون شارات خضراء على قبعاتهم علامة الشرف .. وقد توارثوها عن العرب .. وللأخضر ميزة لا تجدها فى بقية الألوان ، وهى أنه يتوافق مع أغلب الألوان ولا يتنافر معها ..

**** ترتيب الألوان على البالته :**

إن لترتيب الألوان على البالته أثراً كبيراً وأهمية عظيمة فى التلوين .. ولذا كان من الضرورى جداً أن يكون ترتيب الألوان على اليسار من الأعلى إلى الأسفل بالتسلسل فىأتى أولاً الأصفر ثم الأحمر ثم الأخضر ثم الأزرق ويليه البنفسجى ثم الأسود ..

**** تأثير الضوء على ألوان الأجسام :**

لقد برهن الفنان الفرنسى (مونييه) على أن الأجسام الطبيعية كلها مكسوة بجلباب من النور يرقص ويتلألأ .. وأن اللون المركزى للأشياء الذى

تظنه ثابتاً إنما هو فى الواقع غير ثابت ، بل هو يتغير من ساعة إلى ساعة ، ومن لحظة إلى أخرى .. كما يتغير ألوان ظلاله بالنسبة لألوان النور ، وأن هذه الأجسام تعكس ألوان نور الشمس وألوانها فى تلك اللحظة على الجسم الأول ما تبقى لها من الأشعة وما وصل إليها من الانعكاسات .. وبرهن (مونييه) أيضاً أن العالم كله فى عراك مستمر لا يقف عند حد وأنه لا حدود تفصل الأشياء بعضها عن بعض ..

= وكما ذكرنا فإن الألوان تتأثر بعضها ببعض .. فإذا أحيط لون بلون آخر أفتح منه ظهر أفتح من الأصل .. وبالعكس إذا أحيط بلون أغمق منه ظهر أغمق من الأصل وبالتالى تجد أن اللون يكتسب مسحة فى اللون المتمم للون المحيط به .. فمثلاً لو رسمت على ورقة بيضاء مستطيلاً ولونته بأى لون ثم أحطته بأرضية سوداء ، ولونت مستطيلاً آخر على ورقة ثانية بيضاء وقارنت بين المستطيل المحاط بالأرضية السوداء ، وبين المستطيل ذى الأرضية البيضاء تجد أن المستطيل الأول يكتسب مسحة من البياض ويصبح باهتاً ، بينما يأخذ المستطيل الثانى ذو الأرضية البيضاء مسحة من السواد ويصبح قاتمًا .. وإليك فيما يلى بعض الأمثلة :

١- يتأثر اللون الأبيض إذا تجاور مع الأحمر ويتشرب بالخضرة ..

٢- يتأثر اللون الأبيض إذا تجاور مع الأصفر ويتشرب بالبنفسجى ..

٣- يتأثر اللون الأبيض إذا تجاور مع الأزرق ويتشرب بالبرتقالى ..

وإذا تجاور لوانان أساسيان فإنهما يفقدان شيئاً من نقاوتهما ، ويتشرب اللون المجاور باللون المتمم له ..

- فإذا تجاور الأحمر مع الأزرق يتشرب بلون برتقالى ويتشرب الأزرق بالخضرة ..

- وإذا تجاور الأصفر مع الأزرق يتشرب بلون برتقالى مصفر و يتشرب الأزرق بمسحة بنفسجية ..

- أما إذا تجاور الأحمر مع الأصفر فإنه سيتشرب بلون بنفسجي ،
ويتشرب الأصفر بلون أصفر مخضر ..

**** الألوان الاصطناعية :**

ليست البراعة في التلوين الإكثار من الألوان بل معرفة التراكيب اللونية
وطريقة استعمالها ، وأنسب الألوان الاصطناعية مشابهة لألوان الطيف
الطبيعية وهي :

- الألوان الأساسية : (الأصفر "كادميوم فاتح" ، الأخضر "أخضر
زمردي" ، البنفسجي "بنفسجي الكوبالت") ..

ويمكن الحصول على الألوان المشتقة أيضاً من مزج الألوان الآتية :

١- كادميوم أحمر + أصفر كادميوم = برتقالي

٢- أزرق الكوبالت + أصفر كادميوم = أخضر

٣- أزرق بعري + أحمر أرجواني = بنفسجي

**** استعمال الألوان :**

نعرف أنه إذا سقط الضوء على جسم ما ظهرت فيه ثلاث مناطق هي :

١- منطقة الضوء : وهي المقابلة للنور مباشرة.

٢- منطقة المتوسط : وهي الواقعة في الجسم بين الظل والنور.

٣- منطقة الظل : وهي أدكن بقعة في الجسم.

وعلى هذا الأساس فإن لون الجسم يختلف في هذه المناطق وفقاً لما يلي:

- الأبيض : في منطقة الضوء يكون نقياً مع مسحة خفيفة من الترابي
المصفر أو أصفر نابولي .. وفي الظل المتوسط يكون أبيض مع مزيج من
الأزرق والأصفر .. وفي الظل يكون أزرق ترابيّاً مصفرّاً وبنياً فاتحاً مع
مسحة من الأصفر النابولي ..

- الأصفر : فى منطقة الضوء يكون أصفر نابولى أو كادميوم فاتح ..
وفى الظل المتوسط يكون أصفر نابولى أو كادميوم مع مسحة من الأحمر ..
وفى الظل يكون نفس المزيج مع إضافة أزرق سماوى ومسحة من البنى .

- البرتقالى : فى منطقة الضوء يكون أحمر قرمزياً وكادميوم فاتح أو
أحمر قرمزي وأصفر نابولى .. وفى الظل المتوسط يكون نفس المزيج
السابق ، وكذلك فى الظل ..

- الأحمر : فى منطقة الضوء يكون قرمزياً نقياً .. وفى الظل المتوسط
يكون قرمزياً مع مسحة من الأزرق ، وفى الظل المتوسط يكون قرمزياً مع
مسحة من الأزرق ، وفى الظل يكون نفس المزيج السابق مع إضافة قليل من
البنى الفاتح .

- البنفسجى : فى منطقة الضوء يكون بنفسجى الكوبالت مع الأبيض ،
وفى الظل المتوسط يكون بنفسجى الكوبالت مع أبيض وأزرق .. وفى منطقة
الظل يكون بنفسجى الكوبالت مع أزرق وبنى وأصفر نابولى ..

- الأزرق : فى منطقة الضوء يكون أزرق كوبالت أو أزرق سماوى مع
إضافة مسحة من الأبيض والبرتقالى الأحمر .. وفى الظل المتوسط يكون
أزرق مع إضافة مسحة من الكوبالت .. وفى منطقة الظل يكون أزرق مع
قليل من أصفر نابولى والبنى القاتم ..

- الأخضر : فى منطقة الضوء يكون أخضر زمردياً مع إضافة مسحة
من الأبيض والبرتقالى ، وفى الظل المتوسط يكون نفس المزيج السابق مع
إضافة قليل من الأزرق .. وفى الظل يكون نفس المزيج السابق مع إضافة
قليل من الترابى الأصفر والأزرق .

= الأسود : فى منطقة الضوء يكون أسود عاجياً مع إضافة الأزرق
السماوى والبنى الفاتح والأبيض .. وفى منطقة الظل يكون المزيج السابق
مع إضافة البنى القاتم وأصفر النابولى ..

**** طريقة الرسم بالألوان المختلفة :**

اللون صفة يتميز بها كل جسم ولا يمكن إدراكه أو تمييزه إلا بالعين .. وأهمية اللون فى حياتنا تتبع مما يضيفه على الأشياء من رونق وجمال .. والألوان من أبرز العناصر المشوقة للأشياء ، فهي دافع قوى لتنشيط الخيال والقدرة الإبداعية .. وقد تختلف طريقة استخدام الألوان عن بعضها .. فالألوان الزيتية غير ألوان الباستيل .. والألوان المائية تختلف عن ألوان الشمع ، وهكذا .. فلكل نوعية من هذه الألوان طريقة فى الاستخدام تختلف عن الألوان الأخرى .. وسوف نتحدث فى صفاتنا القادمة عن ثلاثة من هذه الألوان ، وهى الألوان المائية والألوان الزيتية وألوان الباستيل ..

**** أولاً : الرسم بالألوان المائية**

الرسم بالألوان المائية أسلوب فى الرسم نستخدم فيه ألواناً مخففة بالماء على سطح أبيض أو مصبوغ بلون ما .. وعادة ما يكون من الورق .. وتكون معظم أنواع الألوان المائية من صبغة ممزوجة بالصمغ العربى الذى يلصق اللون بالسطح وبالماء والجلسرين .. والألوان تكون على شكل معجون محفوظ فى أنابيب ، ومنها على شكل أقراص جافة فى علب ، وتحل بواسطة الماء والفرشاة .. وأما النوع الآخر فهو على شكل مساحيق ناعمة فى علب أو برطمانات .. وتمتاز الألوان المائية بأنها لا تحتاج إلى تحضير .. فاللون يوضع مباشرة على سطح الورقة .. والألوان المائية رخيصة الثمن ، وجذابة المظهر .. ولكن المبتدئ قد يصعب عليه التحكم فيها .. وقد استخدمت الألوان المائية منذ أقدم العصور فى الحضارات القديمة فى مصر والصين والهند ..

وهناك نوعان من الألوان المائية : التقليدية منها ، وهى شفافة .. والجواش وهو سميك القوام ، وغير شفاف نتيجة إضافة الصبغات البيضاء أثناء خلطها وتصنيعها ..

- وأسلوب استخدام الألوان الجواش يتشابه مع طريقة استخدام الألوان الزيتية والاكليكرك .. حيث يمكن تغطية الألوان الغامقة بألوان فاتحة .. ولا يفضل استخدام الألوان المائية الشفافة مع ألوان الجواش .. بل يمكن استخدامها مع ألوان الباستيل أو الأقلام الملونة والحبر التى تضيف للعمل الفنى جمالاً ..

- والألوان المائية اكتشفها رسام مناظير إنجليزى فى القرن الثامن عشر .. كما أن المصريين القدماء استخدموا ألواناً مماثلة فى الرسم على الحجر ، وفى زخرفة وتلوين مقابرهم ، ومن المميزات المهمة فى الألوان المائية أنها لا تحتاج لمواد وأدوات كبيرة للرسم .. ضمن السهل حملها وتخزينها .. والألوان المائية تنتج على مستويين .. مستوى للهواة والمبتدئين .. ومستوى للمحترفين من الرسامين .. ومن أهم مميزات الألوان المائية أنه يمكن استخدامها حتى بعد أن تجف ، وذلك بخلطها بالماء ..

- وهناك أنواع كثيرة من الورق الخاص بالرسم بالألوان المائية .. وهى حوالى ٥ أنواع خشنة الملمس .. منها الملون الذى يساعدك فى استخدام لون أرضيته حسب الموضوع مثل "الكانسون" و "الفابريانو" وكل منها له ملمس مختلف يتم اختياره حسب رغبة الرسام بإعطاء تأثير خاص للوحة.. ولا داعى فى البداية أعزائى المبتدئين لاستخدام هذه الأنواع الخاصة من الورق ، ويمكن استخدام أى نوع من ورق رسم متوفر خشن الملمس .. وفى حالة الورق الذى يكون خفيف الوزن يجب أن يشد الورق على قطعة من الخشب حتى لا يتقوس ..

- أما فرشاة الرسم للألوان المائية فتكون ناعمة .. وهى تختلف فى أشكالها وأحجامها .. واختيار الفرشاة عنصر مهم لأى مبتدئ .. وثلاث أو أربع فرش بمقاسات مختلفة تكفى تماماً .. واختيارها يتم حسب راحة الشخص فى استخدامها .. ويأتى هذا بالتجربة .. ولكى تحافظ على فرشاة الرسم يجب العناية بها ، بغسلها بالماء ولا تتركها فى كوب الماء حتى

لا تأخذ شكلاً مختلفاً عن شكلها الطبيعي .. وإذا احتفظت بها لمدة طويلة في علبة خشبية مثلاً فلا بد أن تكون جافة ويفضل أن تحتفظ بها متجهة إلى أعلى إذا أمكن ..

- الإضاءة عنصر مهم جداً في الرسم ، إذا كنت ترسم داخل غرفة مغلقة .. يفضل أن يكون الضوء طبيعياً يأتي لك من شرفة غرفتك من على يمينك .. أو من على شمالك إذا كنت أعسر اليد .. وتجنب أن ترسم وعلى لوحتك ظلال وضوء متقطع .. فمن الأفضل أن تكون الإضاءة موزعة بانتظام على الورق ..

- وأنت تحتاج إلى لوحة رسم لشدة الورقة أو قطعة من لوح خشبي .. وإذا كنت ترسم خارج غرفتك في الطبيعة فيمكن استخدام كارتون سميكة كقاعدة لورق الرسم .. وتحتاج أيضاً إلى (بالته) لخلط الألوان عليها ومتوفر منها أنواع كثيرة من البلاستيك أو الصيني أو الصلب .. إذا لم يتوافر لك هذا فيمكن استخدام صحن طعام من الصيني .. كذلك تحتاج لعلبة صفيح (أو كوب) للماء ، وقد تحتاج قطعة من الإسفنج تستخدم أحياناً بدلاً من الفرشاة في المساحة الكبيرة أو في تنظيف الورق بالماء ..

- رتب ألوانك في البالته بترتيب محدد .. ابدأ من الجهة اليسرى واضعاً الألوان الفاتحة .. فالألوان المتوسطة .. ثم الألوان الغامقة .. واحتفظ دائماً بالترتيب ذاته ، فمن المهم أن تعرف موضع ألوانك بحيث تصل إليها بسهولة حتى في الظلام .. أما في علب التلوين فالألوان تكون مرتبة عادة وما عليك إلا أن تأخذ مقداراً كافياً من اللون لتمزجه بالماء ..

- انثر ألوانك على اللوحة بفرشاة عريضة من قياس (٨) مبتدئاً بالمساحات الكبيرة ثم لوّن بالفرشاة المستديرة من قياس (٥) الظلال والتفاصيل الدقيقة ..

- اسحب الفرشاة أثناء التلوين إلى الجهة اليمنى حتى تصل إلى حدود

الرسم ثم عد بها إلى الجهة اليسرى مع الانتباه إلى عدم الرجوع مرة ثانية على اللون المرسوم أما الشخص الأعسر فإنه يبدأ من الجهة اليمنى ..

- اجعل الخطوط الأولى فاتحة اللون .. فتغميق الألوان المائية سهل دائماً ، بينما يكاد يستحيل تخفيفها ..

- داوم على التخلص من المياه المتسخة وأبق الفرشاة نظيفة باستمرار ، واحتفظ بكل شيء نظيفاً قدر المستطاع فالتلوين المائي المتسخ لا يستسيغه أحد . قرر بحزم أين تضع اللون وأى شكل سيتخذه هذا اللون بتجاوره مع الألوان الأخرى .. وتذكر أن الفراغ الأبيض يمثل الأبيض .. وتذكر أيضاً أن تترك اللون يجف قبل إضافة اللون التالى إليه ، لذلك فإن الطقس الدافئ هو أنسب وقت للتلوين .. لأن الألوان تجف بسرعة ..

- اجعل لوحتك منحدره قليلاً كيلا تتحول الألوان عليها إلى بقع ولطخات ولا تنس أنه لا بد لك من التعود على السرعة فى العمل .. لأن العمل بقبضة ثقيلة فى التلوين المائى أمر غير مستحب ..

- بعد يوم من التلوين لا بد أنك ستخلف بقعاً صغيرة فى كل مكان كما أن البالته لن تخلو من الألوان الجافة حول أطرافها .. وهذا ما يستوجب التنظيف بإسفنجه .. فإذا لم تنظف البالته والأسطح الأخرى فإنه من المحتمل أن تذوب باقى الألوان الجافة مع الألوان الجديدة عند بدء عملية التلوين مرة ثانية وهذه البقايا قد تقصد لوحتك ..

- تذكر أن الطريقة الصحيحة لإخراج اللون من الأنبوبة هى بالضغط عليه من طرفه الأسفل وليس من وسطه .. كذلك انتبه إلى سد الأنبوبة فور استعمالها لئلا يجف اللون ويتصلب .. وبعد الانتهاء من العمل تناول قطعة من القماش ، وامسح بها أعناق الأنابيب حتى تزيل آثار الألوان عنها ، كما أنه من الضروري إزالة الألوان عن أسطح الأنابيب لكى تتعرف بسهولة على أسماء الألوان وأرقامها عند البدء فى التلوين مرة أخرى ..

= تعمر اللوحة المائية المعتنى بها جيداً زمنًا طويلاً .. وبخاصة إذا كانت ملونة بالأوان ثابتة كيميائيًا ومرسومة على أفضل أصناف الورق ، وإذا علقت بعيداً عن الجدران الرطبة والنوافذ المسرية لضوء الشمس القوي .. ويجب حفظ اللوحات دائماً بشكل أفقى ، ذلك لأن ورق التلوين المائى حتى السميك منه سيتقوس فى حالة حفظه بشكل عمودى .. ويجب وضع اللوحات المنجزة فى مغلقات أو فى صناديق واسعة أو داخل حافظة أوراق تبقى مسطحة فوق الرفوف ..

- وتتلخص مراحل الرسم بالألوان المائية الشفافة بالخطوات التالية :

١- خطط العناصر الرئيسية للموضوع على ورقة الرسم بالقلم الرصاص أو بالريشة والحبر ..

٢- رطب الورقة بمسحها بإسفنجة مبللة بالماء مسحاً خفيفاً ، ثم شدها وثبتها على لوح خشبى من جميع أطرافها بواسطة الورق المصمغ اللاصق ..

٣- اترك الورقة حتى تتشرب وتمتص الماء لفترة قبل أن تبدأ عملية التلوين ، وذلك لتجنب حدوث تجاعيد على سطحها أثناء التلوين ..

٤- بادر بوضع الألوان المحضرة مسبقاً فى البالطة فى المساحات المختلفة ویدرجات متفاوتة ..

٥- إذا كنت ترغب فى الحصول على مساحات لونية متميزة عن بعضها البعض وأردت صفاء لونيًا ، فلا تلون مساحتين متجاورتين على التوالى .. بل اترك بينهما فاصلاً حتى لا يتداخل اللونان فيما بينهما ..

٦- تعود على الجراءة والثقة بالنفس عند استعمالك للألوان المائية لتحصل على نتائج جيدة ومرضية .. وتدريب دائماً على التلوين .. فالتدريب المتواصل يضمن لك المستوى الأفضل ..

٧- بإمكانك أن تلون الموضوع بعد تخطيط مسبق له على الورقة بالحبر. أو على العكس أن تغطى أولاً سطح الورقة بالمساحات اللونية المطلوبة .. وبعد أن تجف الألوان تخطط الرسم بالحبر ..

**** ثانياً : الرسم بالألوان الزيتية**

الألوان الزيتية تسمح للهاوى بأن يعمل دون توقف ولفترات طويلة.. إذ يمكنه مزج الألوان للوصول بلوحته إلى ما يبغيه .. والألوان الزيتية خليط من صبغة ومادة تحدث تماسكاً لجزيئات هذه الصبغة ، وهى عبارة عن زيت نباتى غالباً ما يكون زيت بذر الكتان ، وهو لا يجف إلا بعد فترة طويلة..

- فلم يكن الرسام يستطيع من قبل الحصول على الألوان المعبأة فى الأنابيب المعروفة الآن ، والجاهزة للاستعمال بل كان يضطر إلى تحضيرها بنفسه بسحق الأصباغ الخام ومزجها بالزيت أو بغيره للحصول على اللون.. أما مصدر الأصباغ فتتمثل فى عناصر التربة الطبيعية والنبات والفلزات المعدنية أو أنها كانت تركب اصطناعياً .. وقد أعطت الأرض الألوان الحمراء ، والصفراء ، والبنية على شكل أتربة مشوية ببعض فلزات المعادن يستخلص منها اللون بسحقها وغسلها .. وتعتبر خامات الحديد ، والنحاس من أهم مصادر الألوان ، ومازال الإنسان يحاول فى سبيل اكتشاف مصادر لونية غنية أخرى ..

- والرسم بالألوان الزيتية فن عُرِف منذ أقدم العصور .. وكان سائداً عند قدماء المصريين واليونانيين .. وقد لعب دوراً فى تاريخ الحضارة والمدنية .. ولم تكن الألوان الزيتية مادة التلوين فى الفن القديم بل كانت التامبير والفرسكو .. والتامبير هى ألوان ناعمة جداً تمزج بصفار البيض والصمغ .. أما الفرسكو فكان يلون بها على الجص الحديث ..

- ويرجع الفضل فى اكتشاف الألوان الزيتية إلى الأخوين الهولنديين (هيوبرت وجان فان إيك) فهما أول من اتقن مزج الألوان بالزيت وحصلوا على مزيج سريع الجفاف وضأء اللون .. ثم انتقلت بذور التصوير الزيتى إلى سائر الأقطار .. ويعتمد الرسم بالألوان الزيتية على عوامل عدة..
أهمها :

- ١- الإلمام التام بطريقة الأداء أو ما يسمى بالتكنيك ..
- ٢- إتقان الرسم من حيث جمال الخطوط واستيفاء قيم الظل والنور وإيجاد النسب الصحيحة للمرئيات ..
- ٣- إيجاد الوضع المناسب للنموذج المراد رسمه ..
- ٤- الاعتماد عن الموضوعات الثقافية والبدء بموضوعات الطبيعة الصامتة .. ثم الانتقال بعدها إلى تصوير ورسم الموضوعات الأخرى ..
- ٥- الإلمام بنظريات الألوان والعناية التامة بدراسة كيمياء الألوان ..

**** كيمياء الألوان :**

إن أكثر الألوان الموجودة فى المكتبات مستخلصة كيميائياً من مركبات معدنية وعضوية .. منها ما يذوب بالماء والكحول .. ومنها ما يمزج بالزيت وغيره .. ومعظم الألوان يمكن مزجها مع بعضها بدون أى ضرر إلا أن بعضها قد يتفاعل كيميائياً فيفسد اللون المطلوب .. وبالتالي يفسد جمال اللوحة ويضيع رونقها .. وليست العبرة بكثرة الألوان فى اللوحة بل إنسجامها مع بعضها والألوان منها ما هو شديد وكثيف ويحتاج إلى كمية كبيرة من الزيت ويستعمل غالباً فى تلوين المسطحات الأولى من اللوحة .. ومنها ما هو خفيف وشفاف ، ويستعمل بمساحات خفيفة .. وإليك عزيزى الهاوى فيما يلى بعض الإرشادات عن تفاعل الألوان ببعضها البعض:

١- الأبيض : أكثر الألوان استعمالاً فى تخفيف باقى الألوان وأهم أنواعه أبيض الزنك فهو لا يتفاعل مع الهواء كأبيض الرصاص الذى يتغير لونه بتأثير الجو .. أما أبيض الفضة فلا يجوز إضافته لأخضر فيرونيز أو أخضر الكروم ..

٢- يستحسن استعمال جميع الألوان التربة لأنها ثابتة لا تتغير كما أن ألوان الكادميوم أفضل بكثير من ألوان الكروم .. ويُنصح باستعمال الأسود لأنه يرطب اللون ولكن يجب استعماله باحتراس وحذر ..

٣- بنفسجي الكوبالت يجف بسرعة ويفضل وضعه على لوحة الألوان عند استعماله فقط ..

٤- ألوان الكادميوم والأصفر اللامع ، والأصفر النابولي كلها تحتوى على بعض الأملاح الكبريتية ولا يجوز مزجها مع الأخضر الزمردى وألوان الكروم الحديثة ..

٥- إذا أضيف أزرق بروسيا إلى ألوان الكادميوم لا يكون المزيج ثابت اللون ، وكذلك أيضاً ألوان الكروم لا يصح مزجها مع أزرق بروسيا ..
٦- يفضل استخدام الأزرق البحرى وأزرق الكوبالت بدلاً من أزرق بروسيا الذى يتأثر سريعاً ويخضر لونه ..

= والنصيحة للمبتدئين عند التلوين الزيتي أن يتجنبوا ألوان الكروم ما أمكن .. وليعلموا أن الألوان تقسم إلى قسمين : طبيعية وكيميائية .. فالألوان الطبيعية لا تتأثر بالضوء والهواء ولا تتفاعل كيميائياً عند مزجها ببعضها .. أما الألوان الكيميائية فتتفاعل فى بعض الأحيان .. لذا يجب معرفة كيمياء الألوان قبل البدء فى التلوين الزيتي ..

**** قماش الرسم الزيتي :**

يباع القماش الخاص بالرسم الزيتي جاهزاً فى المكتبات الخاصة ببيع أدوات الرسم ، وهو يسمى (توال) ويوجد منه عدة أصناف أجودها ما كان سميكاً وعلى سطحه حبيبات خشنة لأنها تزيد فى جمال اللوحة ..

= ويمكن تجهيز هذا القماش بشد الخيش أو قماش الدمور على إطار خشبي ، وتحضير الغراء بنقعها بالماء لمدة ٢٤ ساعة ، ثم تسخينها حتى تذوب الغراء وتترك حتى تبرد ويدهن بالسائل الناتج الخيش أو القماش حتى يجف ثم يضاف للسائل كمية من السبيداج أو الزنك ، ويدهن الخيش

أو القماش بطبقة ثانية ، وثالثة حتى تتشبع مسامه .. وبعد جفاف الخيش تمامًا يصقل سطحه بورق الصنفرة ، وبذلك يصبح معداً للرسم عليه ..

المخففات والمجففات :

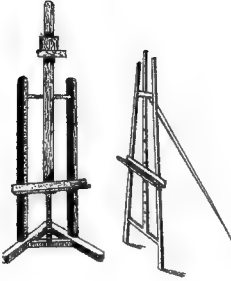
النفط وزيت الكتان مواد زيتية تضاف إلى اللون كي تساعد على الجفاف ولكن يجب تخفيض كمية المجفف ما أمكن لأن كثرتة تسبب تشققاً في الألوان بعد جفافها .. ومن أنواع المخففات والمجففات (النفط - الترنتين - زيت بذر الكتان - الأسيتون - التتر) ..

يستخرج زيت بذر الكتان (أو الزيت الحار) من عصر بذر نبات الكتان، وهو على نوعين الأول زيت نئ ، والثاني زيت مفلى أو مشوى .. أما الأول فهو أبطأ جفافاً وأكثر قواماً بينما الثاني على العكس منه أسرع جفافاً ..

= والترنتين يوجد على نوعين : نباتي ، ومعدني .. فالترنتين النباتي هو زيت شفاف ذو رائحة خاصة يستخرج من أشجار الصنوبر ، وهو يشتعل بسرعة ويذيب المواد الدهنية والزيتية بسهولة .. وهذا النوع من أجود الأنواع .. وأما الترنتين المعدني فهو أقل جودة من النباتي وهو أحد مشتقات النفط ..

- تطلّى اللوحة بعد جفاف ألوانها تماماً بالورنيش ، وذلك لتطفيف سطحها من الغبار أو المواد الأخرى باستخدام فرشاة عريضة يجرى تمريرها أفقيًا وعموديًا من اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل وبالعكس حتى تتساوى طبقة الورنيش على سطح اللوحة ثم تترك في وضع أفقى حتى تجف ..

**** حامل الرسم الزيتي :**

هو على أنواع وأشكال متعددة منها
الثابت ويستعمل من قبل الفنانين
المحترفين في مراسمهم الخاصة ..
ومنها المتحرك ويستعمل في الرسم
الخارجي والمتقل ..

**** البالته الرسم الزيتي :**

هي عبارة عن قطعة من الخشب
المصنع خصيصًا للألوان الزيتية ، وهي
تُحمل باليد ، وذلك بادخال الإبهام في
الثقب الموجود في إحدى زواياها ويتم
توزيع الألوان الزيتية على البالته
بأسلوب فني خاص ..

**** فرشاة الرسم الزيتي :**

بالرغم من أن الفرش
المستعملة في الرسم
الزيتي هي من النوع
القاسي ولكن من الأفضل

اقتناء فرش من نوع لين وشعرها ناعم للاستعمالات الدقيقة .. وتستخدم
الفرشاة المسطحة للمساحات المستطيلة .. أما الفرشاة المبرومة ذات النهاية

المديبة للرسم التخطيطية السلسلة والتفاصيل الدقيقة فى اللوحة كأوراق الأشجار وفروعها وتفاصيل الوجوه وغيرها من العناصر الدقيقة ، وبعض الأشخاص يستخدمون فى الرسم الزيتى بدلاً من الفرشاة سكيناً خاصة للرسم الزيتى.. وهذه السكاكين تحتاج إلى مهارة خاصة من الذى يستخدمها ، وينصح بعدم استخدامها من قبل المبتدئين حتى يتمكنوا من استخدام الفرشاة أولاً..

**** طريقة الرسم بالألوان الزيتية :**

بعد شد الخيش أو القماش على الإطار ارسم الموضوع بالفحم أو القلم الرصاص بسهولة إزالته ، وعند مزج الألوان على البالته استعمل سكيناً خاصاً ، ثم استخدم اللون بتدويبه بزيت بذر الكتان مضاهفاً إليه بضع نقاط من عطر الترتين ، وتغلى اللوحة بالألوان المطابقة للعناصر الموجودة فى الموضوع مع مراعاة الدقة فى التعبير عن درجات اللون وعلاقة الألوان ببعضها حتى يتحقق الانسجام اللونى الهارمونى ..

- عندما ترغب فى رسم التخطيط الأولى للموضوع على اللوحة حاول أن تمسك الفرشاة من منتصفها ، وعندما تصبح أكثر ثقة وجراة ستميل إلى الإمساك بالفرشاة من نهايتها ، وأحياناً تضطر إلى الإمساك بها من مكان قريب من الشعر لرسم التفاصيل الدقيقة فى اللوحة ..

- ابدأ دائماً بتلوين العناصر والمساحات الكبيرة ، ولا سيما فى المناظر الطبيعية .. استبدل الفرشاة فى كل مرة عندما ترغب فى تغيير اللون أو نظفها جيداً ..

- لا تهتم فى أول الأمر بإظهار التفاصيل لأن المرحلة الأولى من عملك هى تغطية اللوحة بمساحات لونية .. وبإمكانك بعد ذلك أن تظهر التفاصيل ومناطق الظل والنور ..

بعد أن تنتهى من اللوحة اتركها لتجف ألوانها ، ونظف الفرش ولا تحاول أن تتجز الموضوع مهما كان بسيطاً فى جلسة واحدة .. فربما يخطر ببالك بعض النقاط الضرورية عند عودتك إلى اللوحة مرة ثانية .. وابتعد عن اللوحة عدة خطوات بين حين وآخر ، ووازن دائماً بين عملك والموضوع الذى ترسمه ..

- وأول خطوة يمكن أن يخطوها كل مبتدئ فى مجال الرسم الزيتي هو التدريب على رسم الأشياء الجامدة أى الطبيعة الصامتة .. ومن ثم ينتقل إلى رسم الفواكه والأزهار ..

- واعلم عزيزى المبتدئ أن الرسم الجيد والتلوين الحسن والمهارة اليدوية والثقة بالنفس والجرأة ، كل هذه الأمور تصنع لوحة فنية رائعة .. والدراسة الجيدة والتدريب المستمر هما الطريق الصحيح للوصول إلى التفوق ..

**** ثالثاً : الرسم بألوان الباستيل :**

يختلف الرسم بالباستيل عن غيره من ألوان الفنون إذ لا تدخل فيه أية مادة مذيبة .. وإنما يرسم به جافاً ، ويطلق اسم باستيل على نوعين من الألوان .. ألوان الطباشير .. وألوان الباستيل الفنية اللينة .. وأن المادة والأساليب الفنية للرسم بألوان الباستيل لها طابعها الخاص ..

وتصنع أصابع الباستيل عادة من طباشير بيضاء اللون وألوان مسحوقة وقد يستعمل قليل من الصمغ ليثبت الجزيئات مع بعضها بعضاً .. ولا يحتاج الأمر إلى عناصر بسيطة أخرى في الرسم مثل الماء أو الزيت ..

- ويصنع الباستيل عادة من عدة درجات فمنه الناعم والمتوسط والمتصلب .. وقد أصبح الباستيل فنًا مستقلاً منذ القرن الثامن عشر .. وهو يتناسب مع أسلوب فن الروكوكو رقيق التعبير المعروف في هذا العصر ..

- ويعتبر فن الرسم بالباستيل أفضل عناصر التلوين في التصوير بعد الرسم بالألوان الزيتية لأن ألوانه تتنوع بصورة كبيرة ويمكن وضع لون فوق لون آخر .. فتتألف درجات لونية ساحرة عديدة .. وهى تعطى الألوان الرقيقة التى تستطيع أن تعطى لون الجلد في رسم الأجسام ..

- والرسم بالباستيل مع مقارنته بالرسم الزيتي نجد أن له طريقة مختلفة من الناحية الكيميائية التى تقاوم العوامل الجوية .. إذ لا يحدث تسرب الأكسجين أو امتصاصه كما يحدث في الألوان الزيتية .. وعلى عكس ذلك لا نستطيع أن نتحدث عن القوة .. لأننا نعلم أن طبيعة الباستيل هشة ، وهى كمسحوق يتفتت ويجعل الرسم به قليل المقاومة نوعاً ما حتى ولو كان محمياً بالزجاج ..

والألوان الباستيل تماثل أصابع الشمع الملونة من جهة شكلها الذى يأخذ شكل القالب الذى يصنع به ..

- إن الأشياء الأساسية في الرسم بالباستيل هى أرضية الرسم أو

السطح المراد الرسم عليه .. والمثبت الذى يعمل على تثبيت اللون على أرضية الرسم .. وعادة نرسم بألوان الباستيل على أنواع الورق الخشن سواء كانت بيضاء أو ملونة .. وبعض الأشخاص يستخدمون ورق الصنفرة لأن سطحه يحتوى على طبقة خشنة من الرمل المصق على سطح الورق فيعمل على الاحتفاظ بين ذراته بكمية كبيرة من اللون ، ومن بين أنواع الورق التى تجهز للرسم بالباستيل تلك التى تجهز بالصلصال الأبيض أو الملون تلويناً بسيطاً بالألوان المراد جعلها خلفية للرسم مع إضافة قليل من الصمغ المخفف الذى يعمل على تماسك المواد على السطح المراد تحضيره .. مع ألوان الباستيل تستخدم ممحاة صمغية هنية جافة لمحو اللطخات الخفيفة .. فيما تستخدم الممحاة المعجونة اللينة التى يمكن تشكيلها بالأصابع لامتناس اللطخات ..

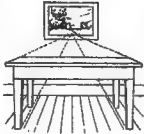
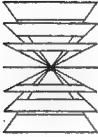
- إن الحامل الذى تحتاج إليه فى الرسم بالباستيل هو مثل أى حامل آخر يستخدم فى الرسم والتلوين ويستحسن أن تجعل الحامل فى وضع عمودى تقريباً كى يتساقط غبار الباستيل إلى أسفل ..

- وطريقة التظليل المتعارض هى الأكثر إرضاء بين كافة أنواع التظليل لأنها تعطى تأثيرات حيوية ، وتبقى الصورة نضرة .. ومن أهم مميزات ألوان الباستيل رخص ثمنها ، وهى لا تجف ولا تتلف مثل ألوان الزيت .. وتستعمل فى الأسطح الصغيرة التى يمكن نقلها بسهولة ، وألوانها نقية ونضرة وشفافة ..

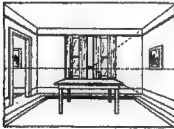
اسم اطفال

** لمحة تاريخية لفن المنظور :

عرف المنظور
منذ أقدم المصور
وأغلب الظن أن
هذا الفن كان
معروفًا عند قدماء

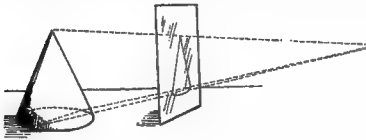

الإغريق والرومان..
على أن استعماله
بصورة منتظمة بدأ
في إيطاليا في
القرن الخامس

عشر للميلاد حيث
ظهر عام ١٤٣٦م
أول كتاب عن

المنظور .. وقد اهتم بهذا العلم كثير من الفنانين الإيطاليين أمثال (ليوناردو
دافنشي) حين كتب فيه عام ١٥٠٠م بحثًا واسعًا ، واعتبره قسمًا من أقسام

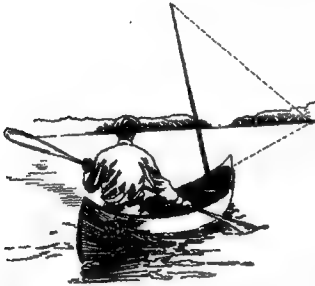

الرياضيات .. كما
كتب عنه النحات
الألماني (البرت
دورر) بحثًا
مفصلًا .. وسار

على نهجها كثير من الفنانين الإيطاليين والفرنسيين وغيرهم .. فكتبوا
كثيرًا في هذا الموضوع غير أن كتاباتهم بقيت ناقصة لوقوفها عند المنظور
ذى نقطة التلاشي الواحدة .. أما المنظور ذو النقطتين فقد بقي مجهولاً
حتى أتيح للعالم الرياضى الإنجليزي (بروك تايلور) أن يشرحه شرحًا وافيًا ،

وكتب فيه مؤلفاً موجزاً سنة ١٧١٥م ، ثم تتابعت المؤلفات بعده ولكن كان أساسها كلها ما كتبه الدكتور (تالور) .. ويعتبر المنظور أو (طريقة الإسقاط المركزي) فرعاً من فروع الهندسة الوصفية التي وضع أساسها العالم الفرنسي (جاسبار مونج) .. فقد بدأ هذا العالم الرياضى محاضراته عن الهندسة الوصفية عام ١٧٩٥م فى مدرسة الهندسة بباريس ، وأخيراً جمع هذه المحاضرات فى أول كتاب أصدره فى عام ١٧٩٨م ..

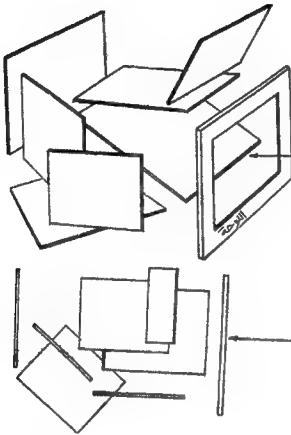
** الهدف من دراسة المنظور :

إن أكثر الأخطاء التى تحدث غالباً فى فن الرسم تنشأ عن جهل المبتدئ لقواعد ونظريات المنظور وعن اعتماده على معرفته السابقة لأبعاد الجسم الحقيقية دون الاهتمام بما يطرأ على هذه الأبعاد من اختلاف

أو تغيير بمجرد النظر إليها .. والهدف الأساسى من دراسة قواعد المنظور هو تمثيل الأشياء على سطح ثابت .. ويقصد بتمثيل الأجسام رسمها رسماً دقيقاً يعبر عن أشكالها وأبعادها لتمطى صورة ناطقة للجسم ليس كما هو فى الحقيقة بل كما يبدو لعين الرائي فى وضع معين وعلى بعد معين .. وطرق المنظور المختلفة يستخدمها الرسام ليعبر بواسطتها عن تصميماته أو منشأته أو رسوماته بشكل توضيحى مجسم ..

والمنظور على أنواع متعددة .. منها المنظور المتوازى والمنظور الخظى والمنظور الزاوى ، والمنظور الجوى ..

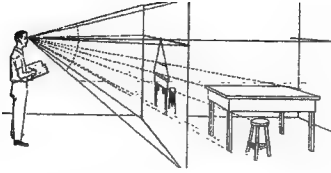
- من ذلك يمكننا
أن نعرف ببساطة أن
المنظور هو تمثيل
الأشياء على سطح
منبسط ليست كما هي
في الحقيقة ولكن كما
تبدو لعين الناظر في
وضع معين وعلى بُعد
معين .. واللوحة هي
السطح الشفاف الذي
تظهر من خلاله
الأشياء كالنافذة مثلاً
أو هي السطح الذي

ترسم عليه الأشياء ، وتقع اللوحة دائماً أمام الناظر بينه وبين الشيء المراد
رسمه .. ولكن لكي نتعرف أكثر على فن المنظور .. إليك عزيزي الهاوى
بعض التعريفات والمصطلحات الخاصة به :

- **خط الأفق أو مستوى النظر** : هو المستقيم الأفقى الواقع على
مستوى عين الناظر ، ويحدد ارتفاعه بالنسبة إلى سطح الأرض ، وهذا
الخط يعلو وينخفض حسب ارتفاع وانخفاض الناظر عن سطح الأرض ..

- **الهرم الضوئى** : تتحصر قاعدة الهرم الضوئى بأطراف اللوحة ..
رأسه هو عين الناظر .. ومحوره شعاع البصر الرئيسى ..

- **شعاع البصر الرئيسى** : هو المستقيم الساقط عمودياً من عين الناظر
على اللوحة ..

- نقطة النظر
الرئيسية : هي مرسم
عين الناظر على
اللوحه وهى عبارة عن
نقطة تلاقى الشعاع
الرئيسى مع خط

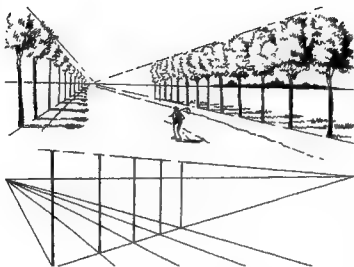
الأفق، أى أنها النقطة التى تلتقى فيها الخطوط وهى نقطة وهمية ..

- المسافة : هى
البعد بين الناظر
والشئ المراد رسمه ..
وتطلق المسافة أيضاً
على الشعاع الرئيسى
لأنه يطابق تماماً
البعد بين الناظر
والشئ نفسه ..

ولتجنب تشوية رسم الأشياء يجب أن يقف الناظر على بعد يعادل مرة ونصف على الأقل بالنسبة لعرض الشكل أو مرتين بالنسبة لارتفاعه إذا كان الشكل ذا ارتفاع كبير ..

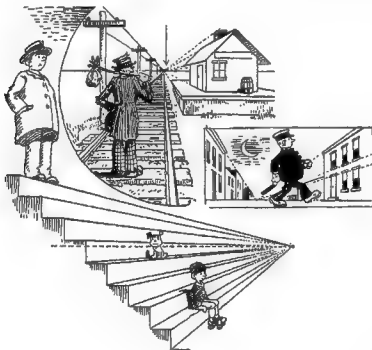
- نقاط اللجوء : قد تلتقى نقطة اللجوء مع نقطة النظر فهى تجمع
الخطوط التى تحدد الأشكال على خط الأفق ، وذلك فى المنظور الأمامى
الذى ينحصر بنقطة واحدة .. أما فى منظور النقطتين أو فى الثلاث
نقاط .. فإن نقطة اللجوء فيها تختلف وتتغير إذ أنها رسوم لمنظور جانبى أو
جوى ..

- نقطة البعد :
تقع هذه النقطة على
خط الأفق إلى يمين
ويسار النقطة
الرئيسية وهي عبارة
عن نقطة تلاقي
المستقيم المنبعث من
العين والذي يشكل
مع اللوحة زاوية

مقدارها ٤٥ درجة .. ولتعيين هذه النقطة هندسيًا نضع الفرجار في
النقطة الرئيسية ، وبانفراج يساوي طول الشعاع الرئيسي نرسم قوسًا يقطع
خط الأفق في نقطة معينة هي نقطة البعد المطلوبة ..

- تخفيض البعد : تقع نقطة البعد دائمًا خارج اللوحة مما يصعب

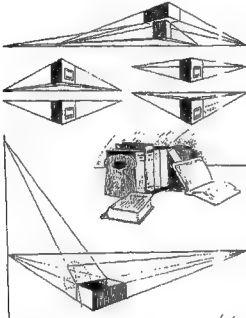

تعيينها على
اللوحة لذلك
يمكن تخفيض
هذا البعد إلى
النصف أو الثلث
أو الربع ..

- خطوط
النظر : هي
مستقيمات أفقية
توازي شعاع
البصر الرئيسي
وتلتقي في النقطة الرئيسية ..

- خطوط الفرار : هي مستقيمات غير متوازية فيما بينها ولا موازية لشعاع البصر .. تتجه باتجاهات مختلفة إلى يمين ويسار النقطة الرئيسية وتلتقي عادة في نقطة معينة تسمى (نقطة الفرار) .. وتتلخص قواعد المنظور بما يأتي :

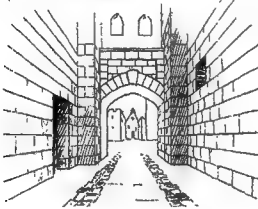
١- جميع الخطوط المتوازية فيما بينها والموازية للشعاع الرئيسي تلتقى في النقطة الرئيسية ..

٢- جميع الخطوط المائلة سواء كانت فوق خط الأفق أو تحته تلتقى في نقطة الفرار ..

٣- جميع الخطوط العمودية والأفقية في اللوحة تبقى على حالها دون تغيير ..

٤- السطوح الجانبية تكبر كلما قل انحرافها وبعدت عن نقطة الفرار وتصغر كلما زاد انحرافها وقربت من هذه النقطة ..

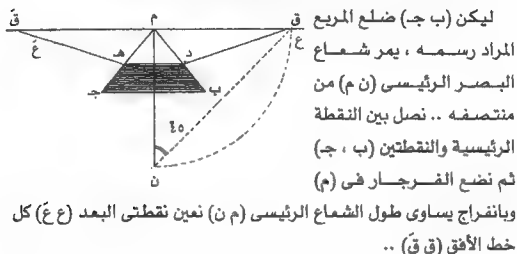
٥- السطوح العلوية تكبر كلما انخفضت أو ارتفعت عن خط الأفق .. وتصغر كلما اقتربت منه ..

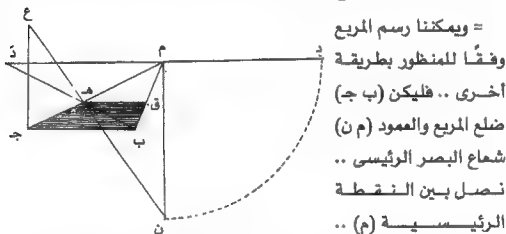
٦- الخطوط العمودية في اللوحة تقصر وتقل المسافات بينها كلما بعدت عن الناظر .. هذا وأن جميع الأشياء المراد رسم منظورها إما أن تكون

تحت خط الأفق على يمين أو يسار الناظر أو فوق خط الأفق على يمينه أو يساره أيضاً.

** طريقة رسم المربع وفقاً لقواعد المنظور :

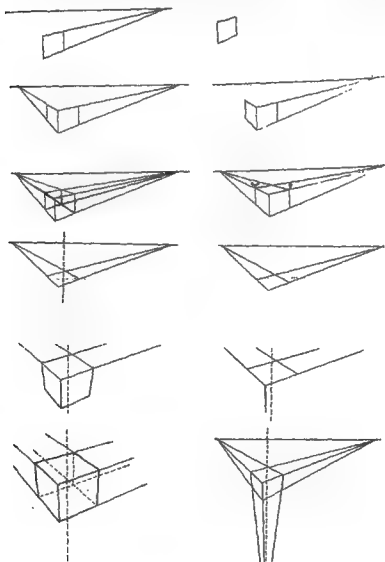

والآن نصل بين (ب ع) ، (ج ع) فتتعين معنا النقطتان (د ، هـ) .. نصل بينهما فينتج لدينا المربع المطلوب الذى اكتسب شكلاً جديداً يختلف تمام الاختلاف عن شكل المربع الأصلي ..

عن مجموعة مربعات ولرسم المكعب بمنظور أمامي نقوم بتنفيذ الخطوات الآتية:

- ١- نرسم مربعاً بأضلاع عمودية ثم نرسم خط الأفق ونقطة اللجوء ..
 - ٢- نمدد خطوطاً مستقيمة من رؤوس المربع باتجاه نقطة اللجوء .. ثم نرسم خطاً موازياً ل (ب) يحدد قاعدة المكعب ..
 - ٣- نرسم من (أ ، ب) خطين عموديين ثم نغلق المربع بخط أفقى ..
- ولرسم المكعب بمنظور جانبي نقوم بتنفيذ الخطوات الآتية :

١- نرسم خطاً عمودياً ثم نرسم المربع المائل ..

٢- نمدد الضلعين فتحصل على نقطة اللجوء ، وخط الأفق ..

٣- نرسم مربع الصفحة الأخرى ، ونمدد الضلعين ثم نرسم خطين متعاكسين من (أ ، ب) ..

= لكن انتبه أثناء رسم المنظور الجانبى إلى أن زاوية المكعب يجب أن تكون أكثر من ٩٠ درجة .. ولنجاح ذلك تذكر أن نقطتى اللجوء يجب أن تكونا بعيدتين عن بعضهما ولا ترسم المكعب أعلى أو أسفل خط الأفق لأن ذلك يتطلب منا رسم المنظور الجوى ..

وترسم المكعب بمنظور جوى ذى ثلاث نقاط نقوم بتنفيذ الخطوات التالية:

١- نرسم مربعاً بمنظور مائل ثم نرسم خطاً عمودياً على الأفق بحيث يمر وسط المربع ..

٢- نرسم خطاً عمودياً محدد الوسط فإذا مددناه فلا بد أن يلتقى مع الخط الذى رسمناه على الأفق بنقطة وتلك هى نقطة اللجوء الثالثة ..

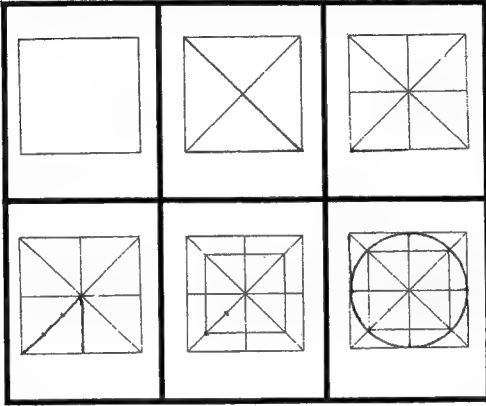
٣- نرسم الصفحة الجانبية آخذين بعين الحذر أنه لو مددنا الخط فلا بد أن يلتقى بنقطة اللجوء السفلى ..

٤- نمدد الخطوط فتظهر النقطة .. ثم نتمم رسم المكعب ..

= والمكعب هو خير مثال لدراسة الأجسام ذات السطوح المستقيمة ..

** طريقة رسم الدائرة وفقاً لقواعد المنظور :

لرسم الدائرة بمنظور أمامي وجانبي .. نقوم بتنفيذ الخطوات الآتية :

١- نرسم دائرة باليد الحرة وبدون فرجار وسط مربع نحدده ..

٢- نحاول أن نجد أكبر عدد من نقاط الاستدلال ..

٣- نرسم الخطين المركزيين الأفقي والعمودي ..

٤- نقسم نصف الخط إلى ثلاثة أجزاء متساوية ..

٥- نرسم مربعاً جديداً داخل المربع السابق ..

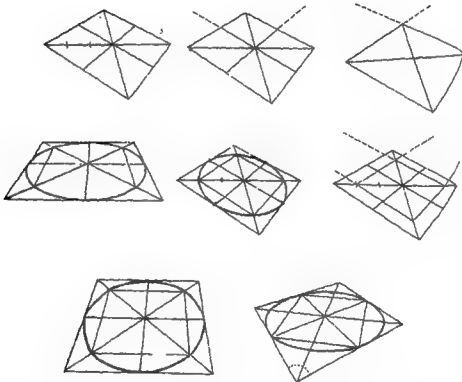
٦- نحصل على ثمانى نقاط ارتكاز ، وبذلك يسهل علينا رسم الدائرة

بدون فرجار ..

ولرسم الدائرة بمنظور جانبي مائل .. فما علينا إلا أن نتبع نفس

الخطوات ولكن برسم مربع مائل :

- ١- نرسم الخطين المائلين للمربع ..
- ٢- نرسم الخطين المركزيين المتعامدين ..
- ٣- نقسم الخط إلى ثلاثة أقسام ..
- ٤- نرسم مربعاً من نقطة التقسيم داخل مربع ..

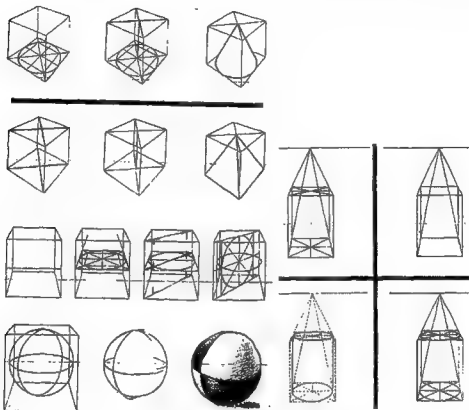

- ٥- نرسم الدائرة بالاعتماد على نقاط الارتكاز .. مع الانتباه إلى أن زاوية قاعدة المربع يجب أن تكون دائماً أكثر من ٩٠ درجة ..

**** طريقة رسم الأسطوانة وفقاً لقواعد المنظور :**

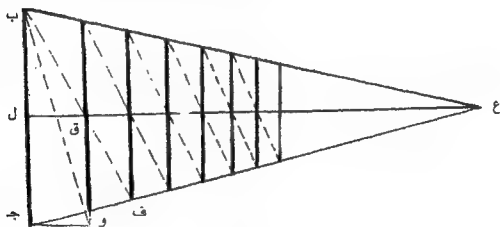
الأسطوانة شكل ناتج عن متوازي المستطيلات وطريقة رسمها عائد إلى

الخطوات التى أتبعناها فى رسم المكعب والدائرة مع الاستعانة بالرسم
كذلك لرسم الهرم والمخروط والكرة ..

**** طريقة تعيين المسافات والأطوال المتساوية :**

ليكن العمود (ب ج) الأقرب للناظر و (ع) النقطة الرئيسية .. نصل بينها
وبين كل من (ب ، ج) فتنحصر جميع الأعمدة بين هذين المستقيمين ..

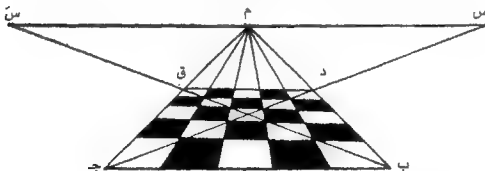

ننصف الآن العمود (ب ج) بالنقطة (ل) ، ونصل بينها وبين النقطة الرئيسية ، فإذا اعتبرنا المسافة (ج و) هى البعد المتساوى بين جميع الأعمدة ، نرفع من النقطة (و) العمود الثانى (ود) ولتعيين مركز العمود الثالث نصل بين (ب ، ق) ونمدده حتى يقطع (ع ج) بالنقطة (ف) ، نرفع من هذه النقطة العمود الثالث (ف ي) ، وهكذا نرسم بقية الأعمدة بتوصيل نهاية كل عمود بمنتصف العمود الثانى ..

ولتعيين المسافات طرق أخرى .. واكتفينا بهذه الطريقة حتى لا يتشتت المبتدىء ..

**** تقسيم مربع إلى مربعات صغيرة متساوية :**

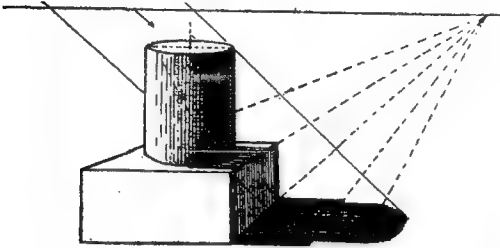
لدينا المربع (ب ج د ق) ضلعه (ب ج) مقسم إلى خمسة مربعات متساوية نصل بين نقاط المستقيم والنقطة الرئيسية (م) ، ثم نصل بين نقطتى البعد (س س) ، ورأسى المربع (ب ، ج) فتتقاطع الخطوط فى نقاط معينة نصل بينها فيحدث التقسيم المطلوب .. ويمكن زيادة عدد المربعات المرسومة ، وذلك بزيادة عدد الخطوط الداخلية ..

**** تعيين الظلال وفقاً لقواعد المنظور :**

يكون المنبع الضوئى طبيعياً إذا كان مصدره الشمس ، واصطناعياً إذا كان مصدره المصباح الكهربائى أو شمعة أو غيرها .. وتختلف نظريات تحديد الظل باختلاف طبيعة النور وموضعه .. ويرمز لأشعة الشمس دائماً

بخطوط متوازية فى اللوحة وتنطبق عليها قاعدة الخطوط المتوازية فى المنظور ..

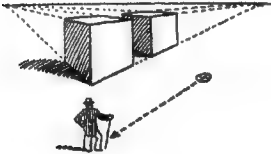
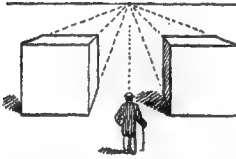
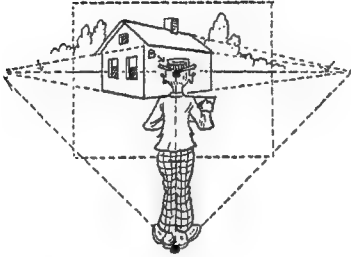

= ولتعيين ظل الجسم المبين فى الرسم .. نرسم أولاً خط الأفق ونعين عليه النقطة الرئيسية (م) ثم نرسم الأشعة الضوئية الصادرة عن الشمس بخطوط متوازية غير متناهية تمر من رؤوس الجسم وتنتهى على سطح الأرض .. ثم نصل بين النقطة الرئيسية (م) ، ونهاية هذه الخطوط فتتقاطع جميعها فى نقاط معينة هى فى الواقع مراكز تحديد الظل ..

**** الأشكال المنعكسة فى الماء :**

يخطئ الكثيرون من هواة الرسم فى رسم الظل المنعكس على الماء أو المرآة ، إذ يرسمونه كالأصل تماماً ويغيب عن ذهنهم أن الظل هو عكس الصورة الأصل .. ويغيب عنهم ما للمنظور من تأثير وسحر .. فهو أيضاً يحدد عمق وبعد المنظر .. لذا يجب مراعاة المنظور فى الظلال المنعكسة فتنبع فى رسمه نفس الطرق التى تكلمنا عنها ..

** منظور الظل :

ينتشر ضوء
المصباح بخط
مستقيم .. وتكون
قمة الزاوية هي
مصدر النور وهي
زاوية الإضاءة ..
ومصدر الضوء هي
الظل هو نقطة
اللجوء .. أما الضوء
الطبيعي هو نفس
الضوء الاصطناعي
أى أنه ينتشر بخط
مستقيم ولكن
الشمس أكبر من
الأرض ، وأبعد من
المصباح لذا فإننا

نجد الضوء منتشراً بشعاعات متوازية ، ويفقد بذلك الشكل المنظورى
قيمته .. ونحدد شكل الظل على خط الأفق مع نقطة اللجوء ..

**** المنظور اللوني أو الهوائي :**

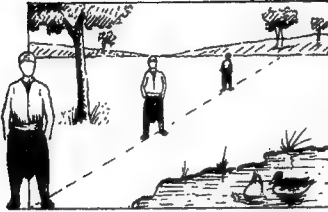

إنه خداع البصر حيث
تبدو الأشياء أقل وضوحًا
فى شكلها ولونها من تلك
التي تكون أقرب من تلك
التي تكون أقرب إلى
الملاحظ .. وهو ناتج عن
طبقة الغلاف الجوى الذى
يخفف وضوح الألوان ويقلل
الفسروق بين الضوء
والمساحات المظلمة ..

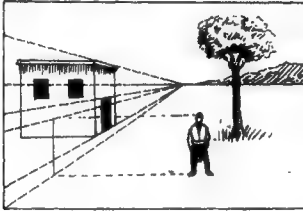
**** المنظور المختزل :**

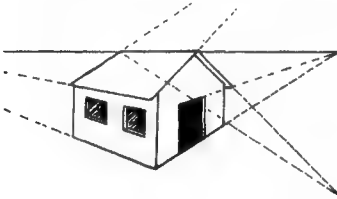
المنظور المختزل طريقة أخرى
من المنظور الخطى يصبح فيه
طول الأشياء من الأمام إلى
الخلف شديد الاختزال .. ومع
ذلك يبقى من المهم استخدام
طريقة القياس التي تم بها إبراز
الأبعاد ، والأوضاع والنسب
للمعالم المختلفة ..

ويمكن أن تفاجأ
بصغر المساحة التي
يشغلها كل جزء ،
وبالتفاصيل التي
تحتاج إليها لدمجها
فى تلك المساحة

فلاحظ عند
تصفحك لمجلة أو
جريدة بعناية إلى كل
صورة تحتوى على
مشهد لشيء أو
لشخص وقُلِّدها ..

وبذلك تختزن فى
عقلك المعرفة التي
تساعدك فى فهم
القواعد الناجمة عن

أثر الاختزال .. وإذا توافر لك الوقت اعمل تخطيطاً لأى شيء مختزل تمر
به فهو لا يحتاج إلى التفصيل والإنجاز الكامل لجعل العناصر المختلفة
مترابطة طوال الموضوع من الزاوية المعتادة ..

** الانكسار والانعكاس :

ينتج الانعكاس عن الأمواج الضوئية التي تقع على مساحة معينة وتعود إلى الناظر .. ويتعبير آخر عندما تقف أمام مرآة كبيرة تعود أمواجك الضوئية من سطح المرآة إلى يمينك ، وتعطيك صورة عن ذاتك ولأن الأمواج الضوئية قد انطلقت إلى المرآة وعادت منها ، ظهرت صورتك بمساحة مضاعفة عن المكان الذي تقف فيه من المرآة ، وعندما نرسم الانعكاس يجب أن يكون بالمنظور ..

وقد شاهد أغلب الناس الخاصة الانعكاسية للماء إذ أن المعكوس يبدو أعمق لوناً من الشيء الأصلي .. ويعود ذلك إلى أن بعض الضوء قد انعكس، وهذا يعنى أن الضوء قد انكسر وعاد بزوايا مختلفة وعاد بعض الضوء إلى الناظر وأثر ذلك أنه يجعل الألوان تظهر أعمق ..

= والصورة المعكوسة تعطيك منظرًا مقلوبًا عن الشيء الأصلي فإذا نظرت مثلاً إلى القارب رأيت أنك تنظر إليه من أعلى أنك في هذه الحالة تحصل على منظور بعين الدودة .. وبما أن الصورة في المرآة فتكون الخطوط كلها موازية لخطوط الشيء الأصلي ، ولذلك فإنها تتلاقى عندما تعود في نقطة الفرار ذاتها ..

الظل والنور

فى أى رسم يتوافق
الأبيض مع الألوان
الواضحة .. والأسود مع
الألوان الغامقة ..
فالأبيض يعنى الضوء
والأسود يعنى الظل ..
وبين الاثنين هناك
مجموعة متدرجة من
الألوان الرمادية ..
وتعتمد الرؤية على

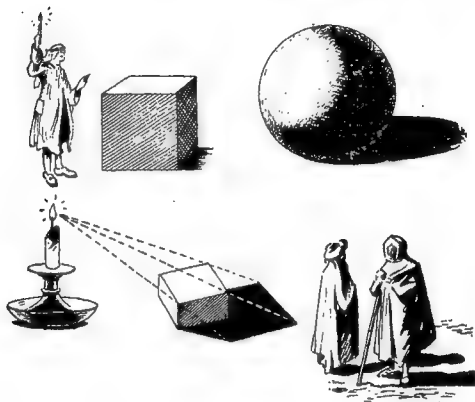
حساسية شبكية العين للضوء المنبعث من الأجسام المضيئة أو المنعكس عن
الأجسام المضاءة .. والضوء إما أن يكون من مصدر طبيعى كالشمس
والنجوم أو من مصدر اصطناعى كالمصابيح والشموع ..

- والأجسام فى الطبيعة إما أن تكون شفافة
تسمح للضوء بالنفاذ منها بشكل واضح كالزجاج
المصقول والماء الصافى .. أو تكون نصف شفافة
تسمح للضوء بالنفاذ منها بشكل غير واضح
كاللدائن والزجاج الملون أو تكون غير شفافة لا
تسمح للضوء بالنفاذ منها كالخشب والمعادن
والورق السميك .. وقد تتفاوت الأجسام فى
درجة عكسها للضوء .. فالأجسام ذات السطوح
الداكنة تمتص الكثير من الضوء وتعكس القليل
منه .. والأجسام ذات السطوح اللامعة تمتص

القليل من الضوء وتعكس الكثير منه .. وينتشر الضوء الطبيعى على شكل
أشعة متوازية وينتشر الضوء الاصطناعى على شكل أشعة متفرجة ..

وعندما يقع أى جسم غير شفاف فى مسار هذه الأشعة تنشأ فيه منطقتان .. الأولى مضاءة تقابل الضوء مباشرة .. والثانية غير مضاءة تسمى الظل فيما يظهر على السطح الموجود عليه هذا الجسم خيال يسمى الظل الساقط ..

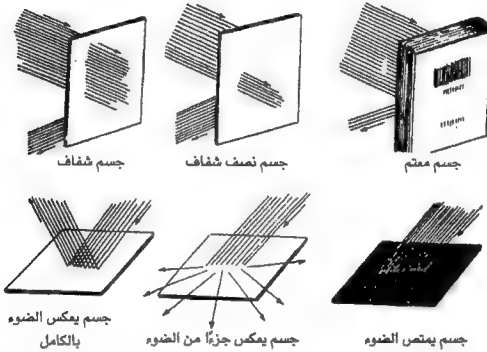

- وفى معظم الأحيان لا يظهر الجسم بمعزل عما يحيط به .. إنه يتركز على مساحة ما ويكون فى الوقت نفسه محاطاً بمساحات أخرى ذات خصائص مختلفة .. لذلك فإن الأشعة الضوئية سواء كانت طبيعية أو اصطناعية تضئ هذا المجموع وبالتالي يتلقى الجسم الإضاءة والانعكاس الضوئى من المساحات المحيطة به ..

- وفى الرسم بالقلم يعتمد الشخص على التظليل لتقسيم ألوان الأجسام ولبيان أبعادها الثلاثة .. فإذا قام الشخص بتعيين الخط الفاصل بين الضوء والظل ، وانتبه إلى مميزات الأجسام الخاصة واتجاه سير الظلال

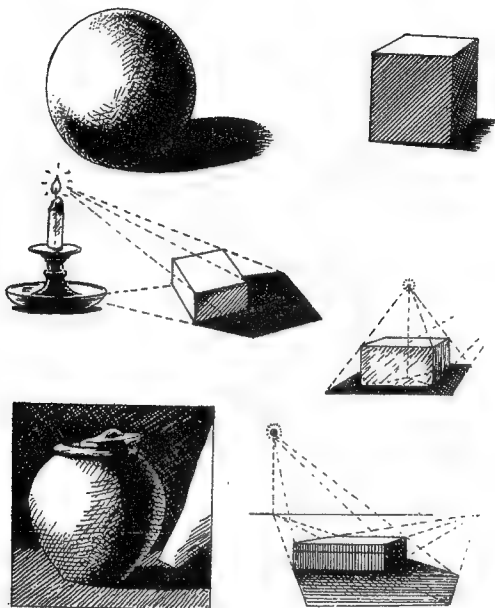
التي تسقطها هذه الأجسام على الأرض فلا بد أن يعكس رسمه الحقيقة إلى حد كبير ..

- والظل والنور في الرسوم هما اللذان يظهران الأشياء على حقيقتها ويوضحان تفاصيلها ويبينان تجاوبها وبروزها .. وللتظليل طريقتان : الأولى بتدرج نغمة اللون وهو ما يسمى (تسييح) .. والطريقة الثانية هي طريقة الخطوط ..

- وإذا نظرنا إلى رسوم الفنانين ، نلاحظ أنها تختلف باستعمال الضوء والظل .. فبعض الرسوم لها ظلال قاسية ومتباينة تخلق جوًّا مأساويًّا ، والبعض الآخر لها ظلال ناعمة تعطي طابعًا يتسم بالبرقة ..

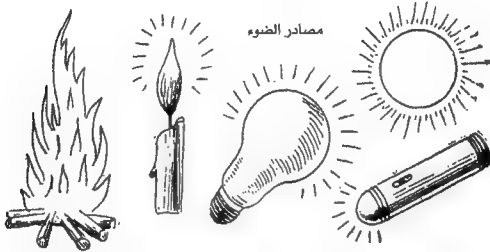
وغالبًا ما تلعب الفوارق دورًا في دقة وتدرج الألوان الرمادية .. وبذلك نستطيع التعبير عن الأشكال بالرسوم الخطية أو من خلال التعبير بالظلال والأضواء أو بواسطة الاثنين معًا ..

- وقد يساهم اختلاف درجات إشراق اللون في التعبير عن حجم الأشياء ، بينما بعض الفنانين يخلقون الأحجام دون اللجوء إلى الظلال ولعبة الألوان .. وامتلاك المقدرة في هذا المضممار ضرورية لكن الوصول إلى الدقة والصفاء تعتبر حالات نادرة ..

- وتدعى الأجسام التي ينبعث منها الضوء وتضيء غيرها من الأجسام «أجساماً مضيئة» أو «مصادر ضوئية» .. أما الأجسام التي ينبعث منها

الضوء ولا ترى إلا إذا وقع عليها فتدعى "أجساماً مضاءة" .. مصادر الضوء
هى :

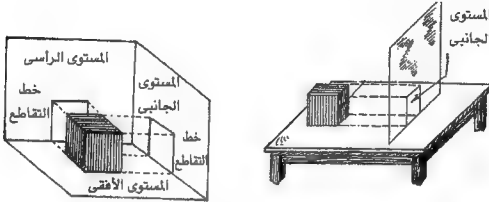
١- مصادر طبيعية كالشمس والنجوم ..

٢- مصادر صناعية كالمصابيح البترولية والكهربائية والشموع وغيرها ..
وينتشر الضوء من مصدره بواسطة جسيمات صغيرة تبعث منه وتنتشر
على شكل خطوط مستقيمة تسمى أشعة .. أما فى الرسوم فمصادر
الإضاءة هى المساحات غير المظلمة أو البقع البيضاء فى الورقة ، والتى لم
نرسم بها شيئاً ..

- ومن المعلوم لدينا أنه إذا وقع أى جسم فى مسار الأشعة المنبعثة من
منبع ضوئى معين ينشأ عن ذلك الظل .. ولكن فى الرسوم نقوم نحن
بتحديد مكان الظل .. وفى الطبيعة يعبر الظل عن شكل الأجسام ويسببها
الرسم الكثير من الحياة والواقعية وتبدو الأشياء بارزة .. وفى الطبيعة إذا
وضعتنا كرة غير شفافة مثلاً أمام الضوء لشاهدنا أن الجانب الذى يسقط
عليه النور يضيء ويسمى الضوء الساطع .. أما الجانب الآخر المظلم الذى
لم يصله النور فيدعى الظل الحقيقى .. ويظهر خيال الكرة على السطح
الموضوعة عليه ، ويسمى هذا الخيال الظل الساقط ..

** المساقط :

هذا النوع من الرسم ضروري لأنه يبين الأبعاد الحقيقية للأجسام لذلك فإن رسم المساقط هو لغة التفاهم بين المصمم والمنفذ .. ويقول الأستاذ/ محي الدين طالو : لو نظرنا إلى أى جسم فإننا نرى صورة هذا الجسم نتيجة لانعكاس الأشعة الضوئية الصادرة عنه إلى العين ..

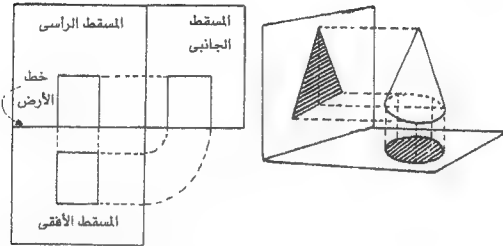

والإسقاط يعنى تمثيل الأجسام بمساقطها بحيث تؤدي هذه المساقط إلى معرفة أشكال الأجسام وأبعادها الحقيقية .. ولتحقيق هذه الغاية لابد من استخدام طريقة الإسقاط القائم .. فإن مسقط نقطة على مستوى ليس فى الحقيقة إلا موقع شعاع البصر المار بهذه النقطة والعمودى على مستوى الإسقاط الذى هو عبارة ورقة الرسم .. ومسقط جسم هو هذا الشكل المتكون من مساقط مختلف نقط هذا الجسم على مستوى الإسقاط .. وذلك بأن نرسل أشعة البصر المتوازية باتجاه عمودى على مستوى الإسقاط فيتكون على هذا المستوى خيال للجسم هو مسقطه ..

** مستويات الإسقاط :

لو أخذنا لوحة من الورق المقوى وثبتها من الوسط بحيث يكون نصفها الأول أفقياً ، والثانى عمودياً فإننا نسمى الأول (المستوى الأفقى ، والثانى (المستوى الرأسى) وقد نحتاج أحياناً إلى مسقط ثالث للجسم لمعرفة

صورته الحقيقية الواضحة .. وهذا المسقط يسمى (المستوى الجانبي) ..
والآن لنفرد اللوحة الكرتونية ونعيدها إلى وضعها السابق .. فنرى أن
المستوى الأفقى فى الأسفل .. والرأسى فى الأعلى والجانبي على يمين
الرأسى .. نستنتج مما تقدم أنه إذا أردنا أن نرسم مسقطين لجسم ما
يكفى أن نقسم اللوحة إلى قسمين بخط يسمى (خط التقاطع) أو خط
الأرض ..

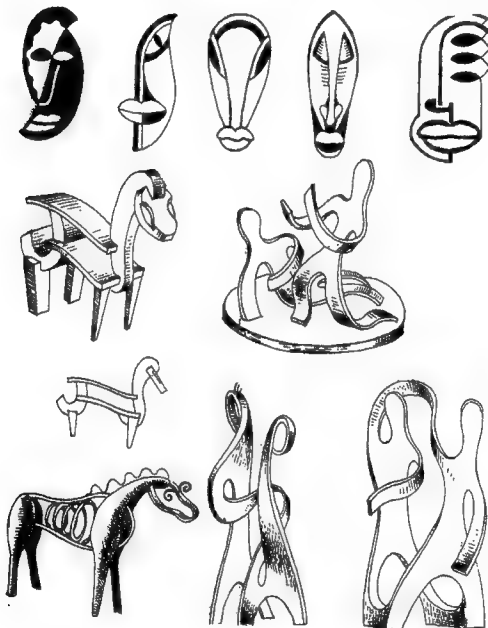
- وبذلك يتضح أن كل مسقط يظهر بُعدين فقط بينما يشترك كل
مسقطين فى بُعد واحد يظهر فيها هو :

- ١- المسقط الرأسى : ويظهر فيه طول وارتفاع الجسم أى أن الطول
يظهر فى المسقطين الرأسى والأفقى ويشتركان فيه ..
- ٢- المسقط الأفقى : ويظهر فيه طول وعرض الجسم أى أن العرض
يظهر فى المسقطين الأفقى والجانبي ويشتركان فيه ..
- ٣- المسقط الجانبي : ويظهر فيه عرض وارتفاع الجسم .. أى أن
الارتفاع يظهر فى المسقطين الرأسى والجانبي ويشتركان فيه ..

الخطيم الابتناءى

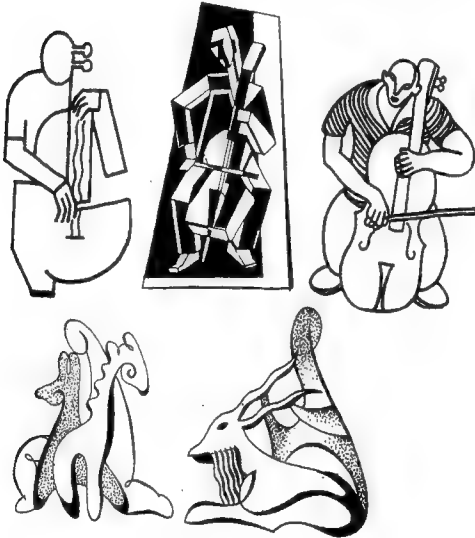

يقصد بالتصميم ، ابتكار أشياء جميلة نافعة .. وجودة التصميم هى الأساس الذى يزودنا بالخبرة الفنية التى نحسها فى أى عمل فنى سواء كان العمل بسيطاً من أعمال الفنان الشعبى أو الصانع البدائى .. أو عملاً من أعمال المصورين أو النحاتين أو النساجين أو الخزافين أو الصائغين أو المصممين العالميين ..

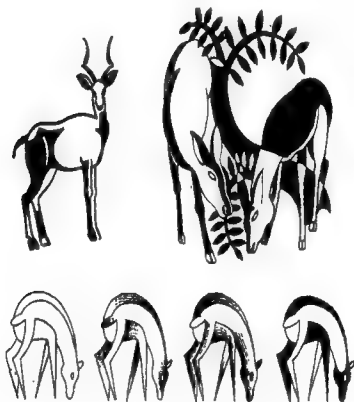
- طابع أى عمل فنى ينبع من المشاعر الخاصة بالفنان أو الصانع الذى أنشأ هذا العمل .. ويمبر عن تلك المشاعر باللون ، وقيمته ، وبالخط ، وبالقيمة السطحية ، والمساحات والأشكال وموضوع التصميم ..

- وقد توحى ألوان الخامات وقيمها السطحية وصفاتها الأخرى بابتكارات عديدة فى التصميم تُستخدم فيها الخطوط المستقيمة والمنكسرة والأشكال ذات الزوايا كالمربع والمستطيل والمثلث .. ويجب أن نراعى عند تخطيط التصميم فى البداية الخامات التى سنستخدمها مع الوضع فى الاعتبار الوظيفة التى يؤديها العمل الفنى ..

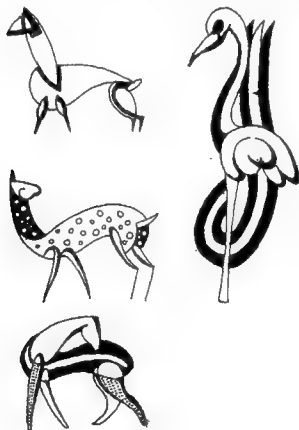

وباختلاف الوظيفة أيضاً تختلف الخامة ويختلف الشكل ، ولا يغيب عن
الذهن اعتبارات أساسية فى أصول التصميم الابتكارى ، وهى الوحدة
والإيقاع والانتزان وتناسب الأجزاء وعناصر التصميم وهى علاقة الشكل
والأرضية والخلفية واللون والنقط ، وما ينشأ عنها من خطوط وأشكال
والقيم السطحية والفضاء والعمق ..

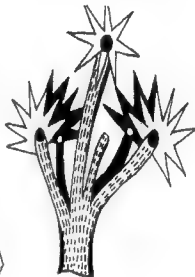
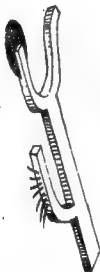
والهدف من هذه الرسوم لا يقصد بها تعليم أسس محددة لأن التصميم
ليس مجموعة من القواعد الواضحة والأكانت الأعمال الفنية جميعها
أقرب إلى التشابه منها إلى الاختلاف .. فالتصميم الابتكارى هو دراسة
للأسس التى يقوم عليها التصميم فى الفنون التشكيلية للمساحة مثل
الدائرة والمربع والمستطيل ثم تصميمات للحيوان ، والنبات ، والإنسان
ووضعها فى تكوين جيد لتصبح وسيلة نافعة للمبتدئ عندما يحاول ابتكار
عمل ما أو قطعة خزفية أو نحت أو تصميم لطباعة المنسوجات تتكرر فيه
وحدة واحدة أو أكثر بطريقة إيقاعية ..

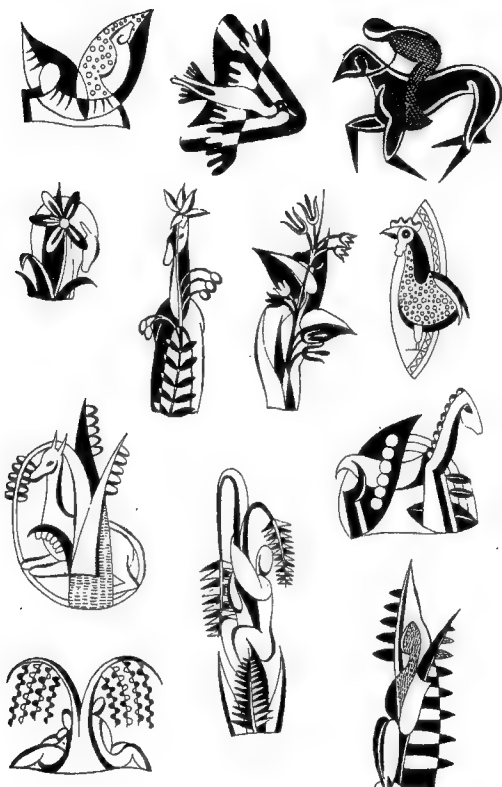
- والسؤال هنا : كيف ننشئ تصميمًا رغم عدم إجادة الرسم ؟
والإجابة على ذلك .. يجب أن نبدأ بتجربة قص بعض هذه الأشكال بالورق
باستخدام المقص وهذه ستدفع المبتدئ الذى يظن أنه ضعيف فى الرسم
إلى ابتكار أشياء جميلة لأن الصعوبة التى تواجه المبتدئين هى كيفية إنشاء
الأشكال أو تنفيذ وحدات صغيرة منمنمة مستغرقين فى التفاصيل
السطحية التى لا فائدة منها لجوهر الشكل أو لبناء التصميم .. وتلك
التجارب فى قص الأوراق وقطع الأقمشة وتكوين الأشكال باستخدام
المساحات المقصوصة سيؤدى بالمبتدئ إلى إدراك العلاقة بينها ، وكذلك
بين الفراغات المحصورة .. وسيؤدى إلى إنتاج بعض الأشكال الجميلة .. ثم
يحس المبتدئ بتناسب الأجزاء فى الشكل ويختار الخامة المناسبة ويشكلها
باقتصاد ووعى بحيث تقى بالفرض منها .. ومن هنا يمكن للمبتدئ أن
يبتكر أشكالاً جديدة تساعده على تعلم الرسم والتصميم ..

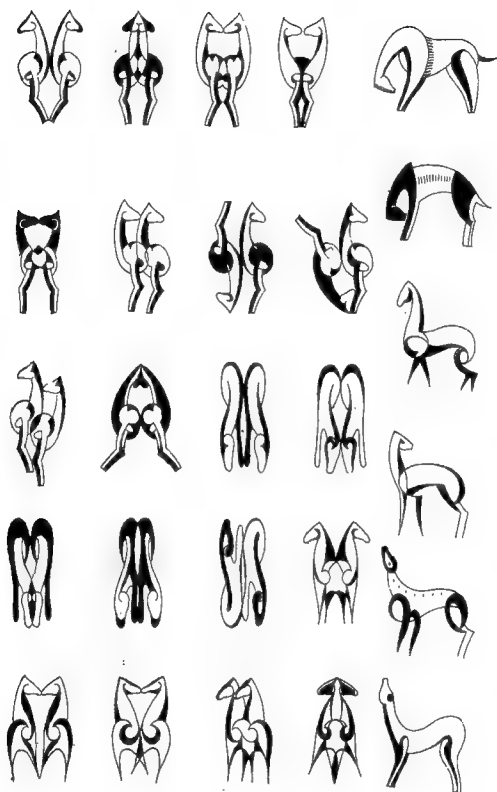

- وهذه عشرات النماذج للتصميمات الابتكارية البسيطة التي يمكن لكل
 هاوٍ أن يقلدها ، ويحاول ابتكار أشكال جديدة تساعد في أعماله الفنية ..

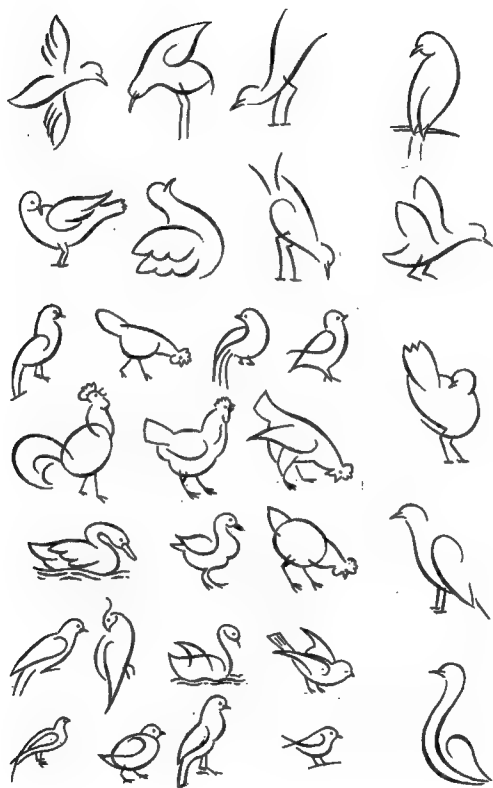

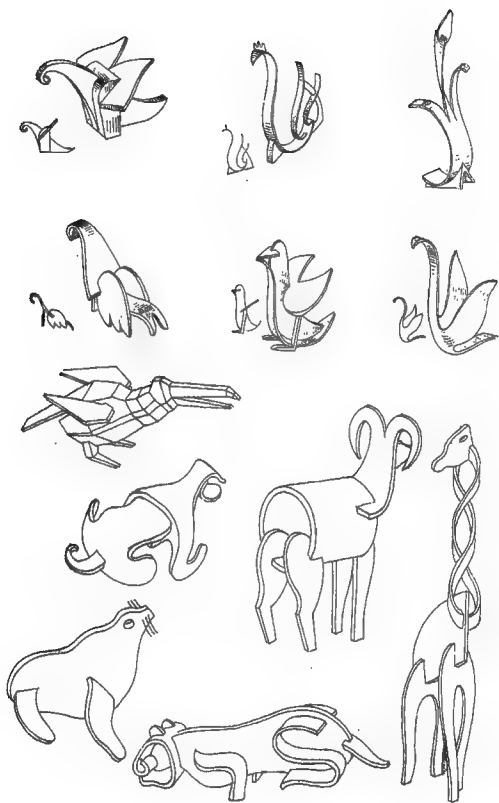

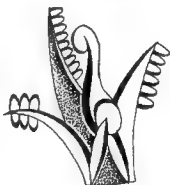

أولاً : المراجع الأجنبية

- ***I CAN DRAW.***
- ***HOW TO DRAW ZOO ANIMALS.***
- ***HOW TO DRAW ANYTHING.***
- ***HOW TO DRAW HORSES.***
- ***DRAW NATURE.***
- ***DRAW STILL LIFE.***
- ***DRAW PORTRAITS.***
- ***DRAWING LESSONS FOR CHILDREN.***
- ***FIGURE DRAWING & ANATOMY FOR THE ARTIST.***
- ***TEACHING THE DRAW.***
- ***TEACHING YOUNG CHILDREN TO DRAW.***
- ***STARTING TO DRAW.***
- ***A MANUAL ON DRAWING THE HUMAN FIGURE.***
- ***ARCHITECTURE DRAWING.***
- ***COMMERCIAL ART.***

ثانياً : المراجع العربية

- كيف ترسم بالريشة (احمد المفتي).
- أحدث قواعد الرسم (أسعد رؤو).
- كيف ترسم رأس الإنسان (موفق حميد).
- الرسم بالألوان المائية (عبد كيون).
- قاموس مشاهير الفنانين التشكيليين (هزيمة أمين إبراهيم).
- الحرفيون المصريون (د. محمد الشيمي).
- توجيه التربية الفنية (عبد اللطيف عبد السلام).
- محيط الفنون التشكيلية (نخبة من الأساتذة).
- مبادئ الرسم (محي الدين طالو).
- كيف تتعلم الرسم وتعلمه (معروف زريق).
- كيف لرسم الظلال والأضواء (موفق حميد).
- الرسم واللون (محي الدين طالو).
- رواد الفن الجميل (حلمي التوني).
- التدقيق وتاريخ الفن (نخبة من الأساتذة).
- علم نفسك الرسم (عادل إبراهيم).
- الموسوعة المختارة (نخبة من الأساتذة).
- تعليم الرسم المبسط (محمود القاضي).
- أحلام فنان (سهير حبيب).
- الرسم بالقلم الرصاص (عبد كيوان).
- فنون الرسم والتلوين (احمد المفتي).
- كيف ترسم الحيوانات (محي الدين طالو).
- كيف لرسم نظرياً (موفق حميد).
- الدراما المرئية (عبد المجيد شكرى).
- الرسم بالياستيل (عبد كيوان).
- المناظر الطبيعية بالألوان الزيتية (نخبة من الأساتذة).
- فن الرسم بالفحم (احمد المفتي).
- الموسوعة العملية في الرسم والتلوين (محي الدين طالو).
- أشعة الفنون (حبيب زكى).
- فن الرسم (د. فايف حتريس).
- أرض الذكريات (د. ثورتيه).

المحتويات

٣ المقدمة
٥ فن الرسم
٩ الأدوات والخامات
٣٣ أساسيات فن الرسم
٦٣ رسم الأشخاص
١٠٨ رسم الحيوانات
١٧٧ رسم الطبيعة
١٩٩ اللون والتلوين
٢٢٧ رسم المنظور
٢٤٧ الظل والنور
٢٥٥ التصميم الابتكاري
٢٦٩ المراجع

تعليم الرسم للمبتدئين

الرسم هو أحد الفنون التي يمكن أن يعبر بها الإنسان عن نفسه، ويسجل بها أحاسيسه ومشاعره، ويتميز هذا الفن بقدرته على تنمية الخيال المبدع، وما يترتب على ذلك من تقوية الإمكانيات العقلية والذهنية وقوة الملاحظة وعمق التفكير. أضف إلى ذلك عملية اندماج الفنان مع أفراد مجتمعه وزيادة مساحة التعاون والتلاحم بين المستويات المتفاوتة.

وانطلاقاً من هذه المميزات، فإننا نود أن نربي أبناءنا على حب هذا الفن، فنقدم هذا الكتاب الذي يبسط لهم عملية تعلم الرسم وينزع من نفوسهم الخوف التقليدي الذي يبعد الغالبية منهم عن اقتحام هذا المجال خشية الفشل المبكر.

ولكن الحقيقة التي يبرزها هذا الكتاب تؤكد قدرة كل طفل أو مبتدئ أن يجتاز عملية الرسم بنجاح إذا ما اتخذ الخطوات الصحيحة للبدء في التعبير عما يريد أن يسجله من مشاهد، سواء كانت مرئية، أو محسوسة، أو معبرة عما يدور بخـ وتصوره.

وقد تناول الكتاب عملية تعليم الرسم بالتفصيل من الألف الياء حتى يستطيع المبتدئ أن يتعلم ثم يتقن ويحيد ثم ويبدع. إنه موسوعة شاملة نرجو أن يستفيد منها الهواة والراغبين في هذا الفن الجميل.

الناشر

Bibliotheca Alexandrina

0618541

ISBN 977-271-713-1

6222008802217

